

Министерство образования и науки Российской Федерации
Министерство культуры Российской Федерации
Учебно-методическое объединение высших учебных заведений Российской
Федерации по образованию в области хореографического искусства

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор Санкт-Петербургского
государственного академического
института живописи, скульптуры и
архитектуры имени И. Е. Репина
С.И. Михайловский
«11» мая 2011 года

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор
Академии Русского балета
имени А.Я.Вагановой
В.А. Дорофеева
2011 года

**Примерная
основная образовательная программа
высшего профессионального образования**

**Направление подготовки
073900 Теория и история искусств**

утверждено приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 сентября 2009 г. № 337 (Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1136).

**Квалификация (степень) выпускника:
«бакалавр теории и истории искусств»**

**Нормативный срок освоения программы: 4 года
Форма обучения – очная**

ФГОС ВПО по направлению подготовки 073900 Теория и история искусств
(бакалавр) утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16 ноября 2010 года № 1161. Зарегистрирован в
Министерстве юстиции Российской Федерации Российской Федерации 30
декабря 2010 года, регистрационный номер № 19449.

Санкт-Петербург
2011 год

Оглавление

I. Пояснительная записка

II. Перечень профилей по направлению подготовки бакалавров 073900
Теория и история искусств

III. Требования к результатам освоения основной образовательной
программы подготовки бакалавров

IV. Примерные учебные планы по профилям подготовки

V. Аннотации примерных программ курсов

VI. Список разработчиков и рецензентов

I. Пояснительная записка

Настоящая Примерная основная образовательная программа (далее – ПООП) разработана для бакалавров направления подготовки 073900 Теория и история искусств.

ПООП включает три профиля подготовки. Их перечень установлен и утвержден на заседании Учебно-методического объединения высших учебных заведений Российской Федерации по образованию в области хореографического искусства – Национальный хореографический совет и Учебно-методического объединения высших учебных заведений Российской Федерации по образованию в области изобразительного искусства. При проектировании профильной подготовки бакалавров в рамках вариативной части основной образовательной программы вуз должен выбрать профиль (профили), указанный (указанные) в данной ПООП. Однако вуз может разработать основную образовательную программу и без указания профиля подготовки.

К каждому профилю подготовки дан перечень обязательных компетенций – общекультурных (единых для всех профилей) и профессиональных (сгруппированных по видам профессиональной деятельности бакалавров). Группы компетенций повторяют группы компетенций в ФГОС ВПО 073900 Теория и история искусств, которые являются обязательными для разработки вузом основных образовательных программ. Вуз имеет право предусматривать дополнительные компетенции с учетом направленности (профиля) своей основной образовательной программы, научно-педагогических традиций, предложений работодателей. Требования ФГОС ВПО 073900 Теория и история искусств (в том числе к знаниям, умениям и навыкам) являются обязательными для выполнения с учетом профилей реализуемых вузом основных образовательных программ. При разработке своей основной образовательной программы вуз может вводить дополнительные требования к знаниям, умениям и навыкам.

Предлагаемые учебные планы являются примерными. В рамках одного профиля подготовки бакалавров в вузе могут разрабатываться несколько учебных планов. Наименования дисциплин «История», «Философия», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Безопасность жизнедеятельности» не могут быть изменены вузом при формировании основных образовательных программ бакалавриата. Лишь в случаях, когда наименование обязательной дисциплины совпадает с наименованием направления подготовки, она может быть представлена в виде нескольких дисциплин. Наименование других дисциплин вуз имеет право корректировать при условии выполнения требований к знаниям, умениям и навыкам, приведенным во ФГОС ВПО 073900 Теория и история искусств (таблица 2).

Вуз формирует свой перечень дисциплин вариативной (профильной) части в пределах суммарной трудоемкости вариативной части, определенной ФГОС и примерным учебным планом. Перечень дисциплин вариативной (профильной) части, приведенный в примерном учебном плане, носит рекомендательный характер при условии реализации вузом компетенций, определенных в ПООП. Символ «*» в вариативной части плана указывает на то, что дисциплины в пределах суммарной трудоемкости вариативной части учебного плана устанавливаются вузом самостоятельно.

Дисциплины базовой и вариативной частей не должны иметь одинакового названия. В случае необходимости наименование может быть указано с индексом (например, история хореографического искусства 1, история хореографического искусства 2). При формировании учебного плана для конкретного профиля подготовки бакалавров вуз вправе использовать вариативную часть циклов Б.1, Б.2 и Б.3, сохраняя при этом содержание дисциплин соответственно направленности циклов.

В соответствии с п.7.5. ФГОС общий объем дисциплин по выбору обучающихся должен составлять не менее одной трети вариативной части суммарно по циклам Б.1, Б.2 и Б.3. Дисциплины по выбору обучающихся могут быть не в каждом цикле.

Ряд дисциплин учебных планов реализуются в модульной технологии. В зависимости от профиля ООП вуз имеет право самостоятельно установить направленность преподавания дисциплины, глубину содержания.

II. Перечень профилей по направлению подготовки бакалавров 073900 Теория и история искусств:

1. «Теория и история изобразительного искусства и архитектуры»
2. «Теория и история хореографического искусства»
3. «Интегративное искусствознание»

III. Требования к результатам освоения основной образовательной программы подготовки бакалавров

1. Общекультурные компетенции (единые для всех профилей подготовки (ОК)).

Выпускник должен владеть следующими компетенциями:

способностью осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к историческому наследию России и мира, многообразным культурным традициям, иметь собственные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные, социальные, культурные взгляды,

конструктивно взаимодействовать с представителями различных культур (ОК-1);

способностью осознанно понимать закономерности и многовариантность исторического процесса, осознавать обусловленные ими собственные (и человека вообще) функции, роли и место в историческом процессе, значение насилия и ненасилия в истории, политической организации обществ (ОК-2);

способностью иметь собственные мировоззренческие убеждения, осознанно воспринимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые религиозные и философские проблемы (ОК-3);

способностью к постоянному саморазвитию через личностную и предметную рефлексию, способностью к диалогу в различных формах, конструктивной критике и самокритике, обладание критическим мышлением, способностью формулировать и излагать критические суждения, анализировать логику рассуждений и высказываний собственных и оппонента (ОК-4);

способностью логически верно, аргументировано и ясно строить литературную и деловую устную, письменную речь на русском языке, создавать и редактировать тексты профессионального назначения (ОК-5);

способностью осознать и внутренне принять и усвоить духовно-нравственные обязанности по отношению к самому себе, окружающим людям, окружающей природе, обществу, способностью использовать в собственной профессиональной деятельности, личной и общественной жизни духовно-нравственные, этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде (ОК-6);

способностью пользоваться современными средствами получения, хранения, обработки и предъявления информации, работать с распределенными базами данных в глобальных компьютерных сетях, с информацией из различных источников для решения профессиональных задач, владеть необходимыми для этого компьютерными программами (ОК-7);

способностью использовать методы и средства познания, обучения и самоконтроля для собственного интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования, понимания необходимости ведения здорового образа жизни (ОК-8);

способностью самостоятельно пользоваться основными положениями и методами социальных, гуманитарных, экономических и искусствоведческих наук при решении профессиональных задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);

способностью осознать и внутренне принять основные положения, законы и методы естественных наук для составления адекватной современному уровню знаний научной картины мира (ОК-10);

способностью при необходимости применить методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности (ОК-11);

способностью к осознанию и эмоциональному принятию ответственности и проявлению ее в организации собственной самостоятельной, индивидуальной работы, в принятии ответственных решений в рамках своей компетенции, способностью самостоятельно обучаться в течение всей жизни и непрерывно совершенствоваться, расширять границы своих научных, творческих, духовных познаний (ОК-12);

способностью осознанно понимать, конструктивно анализировать и принимать значение и культуuroобразующую роль соответствующей религии в истории и современной жизни России, различных религий в истории и современной духовной жизни соответствующих обществ, способностью осознавать связь задач, художественных принципов искусства с духовно-нравственными ценностями, сформированными религиями (ОК-13);

способностью осознанно владеть культурой мышления (обобщать, анализировать, синтезировать), воспринимать новую информацию, ставить цели и выбирать пути их достижения (ОК-14);

способностью к деловой и эмоциональной кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-15);

способностью находить профессиональные решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-16);

способностью осознавать собственные обязанности и права, соблюдать права и обязанности гражданина, способностью использовать нормативные правовые документы в своей профессиональной деятельности (ОК-17);

осознавать социальную, культурную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-18);

способностью осуществлять коммуникации в профессиональной среде и в обществе в целом, в том числе на иностранном языке (ОК-19);

способностью к быстрой адаптации в меняющихся социальных условиях (ОК-20);

владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-21);

способностью к восприятию и адекватной интерпретации общественно значимой социологической информации, использованию социологического знания в профессиональной и общественной деятельности (ОК-22);

способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус, постоянно стремиться к нравственному и эстетическому развитию (ОК-23);

способностью определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства (ОК-24).

2. Профессиональные компетенции (ПК) в соответствии с профилями подготовки.

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

по профилю 1. «Теория и история изобразительного искусства и архитектуры»:

педагогическая деятельность:

способностью осуществлять процесс обучения различным дисциплинам в учебных заведениях среднего профессионального и дополнительного образования, используя психолого-педагогические и методические основы научной теории и практики (ПК-1);

способностью осуществлять управление познавательными процессами на достаточном научном, методическом и педагогическом уровнях (ПК-2);

способностью владеть понятийным аппаратом в области методологии и технологии обучения искусству, психологии и педагогики художественного творчества, анализировать основные факторы формирования и закономерности развития современного языка, особенностей и перспектив развития искусства (ПК-3);

способностью применять в педагогической практике собственный практический опыт работы и различные опробованные подходы к процессу обучения и воспитания личности (ПК-4);

способностью разрабатывать образовательные программы, нести ответственность за их эффективную реализацию в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, формировать систему контроля качества образования, развивать у обучающихся потребность творческого отношения к процессу обучения (ПК-5);

способностью создавать необходимые условия для личностного развития обучающихся, готовя их к выполнению определённых социальных ролей в обществе (ПК-6);

методическая деятельность:

способностью участвовать в методической разработке и внедрении разнообразных педагогических методик в области искусства (ПК-7);

способностью использовать разнообразные педагогические технологии (ПК-8);

способностью разрабатывать методические пособия и другие методические материалы по организации и руководству культурными учреждениями и организациями (ПК-9);

способностью создавать соответствующие компьютерные базы данных о различных видах художественного творчества и культурной деятельности (ПК-10);

способностью подготовить и провести телевизионные передачи, репортажи, интервью и другие формы деятельности средств массовой информации по пропаганде духовно-нравственных ценностей и идеалов мировой культуры и искусства (ПК-11);

художественно-критическая деятельность:

способностью выявлять систему ценностных ориентаций общества, определять его эстетические, духовные потребности в конкретном творческом продукте (ПК-12);

способностью использовать специальную литературу как в избранном виде искусства, так в других смежных его видах (ПК-13);

способностью проследить эволюцию художественных явлений в разные исторические периоды (ПК-14);

способностью анализировать сущность художественной моды и ее национально-историческую специфику, способностью понимать истоки и структуру общественной оценки явлений искусства, причины популярности или непопулярности, востребованности или невостребованности тех или иных произведений и деятелей искусства (ПК-15);

способностью осуществлять экспертно-аналитическую работу по проблемам искусства, анализировать специфику отечественного и международного художественного рынков в современных условиях (ПК-16);

способностью рассматривать художественный аспект произведения искусства в социальном, культурном и историческом контексте, как структуру смысла, как единство формы и содержания (ПК-17);

способностью воссоздавать архитектуру произведения искусства: фиксировать главные признаки его замысла, стилистики, исполнительских особенностей (ПК-18);

способностью осознавать художественную критику как творческую деятельность, способствующую повышению качества художественного продукта (ПК-19);

способностью воплотить в результатах деятельности свою индивидуальность и эстетические идеалы, применяя творческий подход к решению профессиональных задач (ПК-20);

способностью создавать собственный авторский продукт в разных жанрах художественной критики: рецензии, аналитические статьи, творческие портреты, проблемные очерки, эссе на основе художественно-эстетического анализа произведения искусства; способностью принимать практическое участие в качестве научного консультанта, редактора в создании и реконструкции произведений искусства (ПК-21);

способностью вести художественно-просветительскую работу по пропаганде искусства в музеях, художественных галереях, библиотеках, фондах, архивах, информационных центрах, агентствах, в иных общественных и государственных организациях (ПК-22);

организационно-управленческая деятельность:

способностью осуществлять административно-организационную деятельность в области культуры и искусства (ПК-23);

способностью координировать деятельность творческих и других служб, касающихся отдельных сторон деятельности художественной организации или проекта (ПК-24);

способностью осознавать необходимость финансовых, материальных и иных ресурсов в организации художественных проектов (ПК-25);

способностью управлять малыми коллективами, находить организационно-управленческие решения в различных ситуациях и нести за них ответственность (ПК-26);

способностью исследовать и обеспечивать многосторонние связи с общественностью в процессе работы над проектом, мероприятием, участвовать в разработке рекламной и печатной продукции (ПК-27);

способностью осуществлять мониторинг финансовой успешности деятельности; контролировать и отвечать за отдельные стороны работы творческой организации или учреждения (ПК-28);

культурно-просветительская деятельность:

способностью использовать приобретенные знания для популяризации искусства: проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, экспозицию, организовать конкурс, фестиваль (ПК-29);

способностью провести исследования тенденций и закономерностей развития искусства, подготовить публикации (статьи, эссе, методические рекомендации), выступления с использованием современных социальных, психолого-педагогических и информационных технологий, радио, телевидения и иных технических средств коммуникаций (ПК-30);

способностью создавать соответствующие компьютерные базы данных и участвовать в проведении исследований в сфере методологии науки и практики, педагогики, истории и теории искусства в рамках открытого научно-образовательного и культурно-просветительского процесса (ПК-31);

способностью дать профессиональную консультацию, проводить художественно-эстетический анализ и оценку явлений искусства, осуществлять редакторскую работу (ПК-32);

способностью разрабатывать и осуществлять проекты и программы по сохранению и развитию традиций Российской школы искусства, участвовать в педагогическом проектировании профильных образовательных и художественно-творческих систем (ПК-33);

способностью участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и других форм деятельности средств массовой информации по пропаганде духовно-нравственных ценностей и идеалов культуры, отечественных, мировых шедевров искусства (ПК-34);

способностью участвовать в реализации культурной политики в муниципальных, региональных и федеральных органах власти, включая связи с общественностью (ПК-35);

способностью взаимодействовать с многонациональным академическим профессиональным сообществом, в интересах освещения фундаментальных и прикладных исследований в сфере искусства и образования (ПК-36);

научно-исследовательская деятельность:

способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания, современные методы, средства и этапы планирования и организации

научно-исследовательской деятельности, понимать структуру научного исследования, экспериментальные основы изучения явлений, принципы проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки результатов проводимых исследований и разработок, в том числе с применением информационных технологий и использовать их на практике (ПК-37);

способностью планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность, работать с литературой, анализировать, выделять главное, видеть проблему исследования, выявлять противоречия, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы (ПК-38);

способностью понимать социально-психологические и социально-экономические факторы, влияющие на культурное потребление в зависимости от национально-исторических особенностей (ПК-39);

способностью учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, собственно культурные и экономические факторы (ПК-40);

способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки; искусствоведческие, исторические, культурологические, психолого-педагогические подходы в исследовании искусства, с привлечением современных информационных технологий (ПК-41);

по профилю 2. «Теория и история хореографического искусства»:

педагогическая деятельность:

способностью осуществлять процесс обучения различным дисциплинам в учебных заведениях среднего профессионального и дополнительного образования, используя психолого-педагогические и методические основы научной теории и практики (ПК-1);

способностью осуществлять управление познавательными процессами на достаточном научном, методическом и педагогическом уровнях (ПК-2);

способностью владеть понятийным аппаратом в области методологии и технологии обучения искусству, психологии и педагогики художественного творчества, анализировать основные факторы формирования и закономерности развития современного языка, особенностей и перспектив развития искусства (ПК-3);

способностью применять в педагогической практике собственный практический опыт работы и различные опробованные подходы к процессу обучения и воспитания личности (ПК-4);

способностью разрабатывать образовательные программы, нести ответственность за их эффективную реализацию в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, формировать систему контроля качества образования, развивать у обучающихся потребность творческого отношения к процессу обучения (ПК-5);

способностью создавать необходимые условия для личностного развития обучающихся, готовя их к выполнению определённых социальных ролей в обществе (ПК-6);

методическая деятельность:

способностью участвовать в методической разработке и внедрении разнообразных педагогических методик в области искусства (ПК-7);

способностью использовать разнообразные педагогические технологии (ПК-8);

способностью разрабатывать методические пособия и другие методические материалы по организации и руководству культурными учреждениями и организациями (ПК-9);

способностью создавать соответствующие компьютерные базы данных о различных видах художественного творчества и культурной деятельности (ПК-10);

способностью подготовить и провести телевизионные передачи, репортажи, интервью и другие формы деятельности средств массовой информации по пропаганде духовно-нравственных ценностей и идеалов мировой культуры и искусства (ПК-11);

художественно-критическая деятельность:

способностью выявлять систему ценностных ориентаций общества, определять его эстетические, духовные потребности в конкретном творческом продукте (ПК-12);

способностью использовать специальную литературу как в избранном виде искусства, так в других смежных его видах (ПК-13);

способностью прослеживать эволюцию художественных явлений в разные исторические периоды (ПК-14);

способностью анализировать сущность художественной моды и ее национально-историческую специфику, способностью понимать истоки и структуру общественной оценки явлений искусства, причины популярности или непопулярности, востребованности или невостребованности тех или иных произведений и деятелей искусства (ПК-15);

способностью осуществлять экспертно-аналитическую работу по проблемам искусства, анализировать специфику отечественного и международного художественного рынков в современных условиях (ПК-16);

способностью рассматривать художественный аспект произведения искусства в социальном, культурном и историческом контексте, как структуру смысла, как единство формы и содержания (ПК-17);

способностью воссоздавать архитектонику произведения искусства: фиксировать главные признаки его замысла, стилистики, исполнительских особенностей (ПК-18);

способностью осознавать художественную критику как творческую деятельность, способствующую повышению качества художественного продукта (ПК-19);

способностью воплотить в результатах деятельности свою индивидуальность и эстетические идеалы, применяя творческий подход к решению профессиональных задач (ПК-20);

способностью создавать собственный авторский продукт в разных жанрах художественной критики: рецензии, аналитические статьи, творческие портреты, проблемные очерки, эссе на основе художественно-эстетического анализа произведения искусства; способностью принимать практическое участие в качестве научного консультанта, редактора в создании и реконструкции произведений искусства (ПК-21);

способностью вести художественно-просветительскую работу по пропаганде искусства в музеях, художественных галереях, библиотеках, фондах, архивах, информационных центрах, агентствах, в иных общественных и государственных организациях (ПК-22);

научно-исследовательская деятельность:

способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания, современные методы, средства и этапы планирования и организации научно-исследовательской деятельности, понимать структуру научного исследования, экспериментальные основы изучения явлений, принципы проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки результатов проводимых исследований и разработок, в том числе с применением электронно-вычислительной техники и использовать их на практике (ПК-37);

способностью планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность, работать с литературой, анализировать, выделять главное, видеть проблему исследования, выявлять противоречия, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы (ПК-38);

способностью понимать социально-психологические и социально-экономические факторы, влияющие на культурное потребление в зависимости от национально-исторических особенностей (ПК-39);

способностью учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, собственно культурные и экономические факторы (ПК-40);

способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки; искусствоведческие, исторические, культурологические, психолого-педагогические подходы в исследовании искусства, с привлечением современных информационных технологий (ПК-41);

по профилю 3. «Интегративное искусствознание»:

художественно-критическая деятельность:

способностью выявлять систему ценностных ориентаций общества, определять его эстетические, духовные потребности в конкретном творческом продукте (ПК-12);

способностью использовать специальную литературу как в избранном виде искусства, так в других смежных его видах (ПК-13);

способностью прослеживать эволюцию художественных явлений в разные исторические периоды (ПК-14);

способностью анализировать сущность художественной моды и ее национально-историческую специфику, способностью понимать истоки и

структуру общественной оценки явлений искусства, причины популярности или непопулярности, востребованности или невостребованности тех или иных произведений и деятелей искусства (ПК-15);

способностью осуществлять экспертно-аналитическую работу по проблемам искусства, анализировать специфику отечественного и международного художественного рынков в современных условиях (ПК-16);

способностью рассматривать художественный аспект произведения искусства в социальном, культурном и историческом контексте, как структуру смысла, как единство формы и содержания (ПК-17);

способностью воссоздавать архитектуру произведения искусства: фиксировать главные признаки его замысла, стилистики, исполнительских особенностей (ПК-18);

способностью осознавать художественную критику как творческую деятельность, способствующую повышению качества художественного продукта (ПК-19);

способностью воплотить в результатах деятельности свою индивидуальность и эстетические идеалы, применяя творческий подход к решению профессиональных задач (ПК-20);

способностью создавать собственный авторский продукт в разных жанрах художественной критики: рецензии, аналитические статьи, творческие портреты, проблемные очерки, эссе на основе художественно-эстетического анализа произведения искусства; способностью принимать практическое участие в качестве научного консультанта, редактора в создании и реконструкции произведений искусства (ПК-21);

способностью вести художественно-просветительскую работу по пропаганде искусства в музеях, художественных галереях, библиотеках, фондах, архивах, информационных центрах, агентствах, в иных общественных и государственных организациях (ПК-22);

культурно-просветительская деятельность:

способностью использовать приобретенные знания для популяризации искусства: проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, экспозицию, организовать конкурс, фестиваль (ПК-29);

способностью провести исследования тенденций и закономерностей развития искусства, подготовить публикации (статьи, эссе, методические рекомендации), выступления с использованием современных социальных, психолого-педагогических и информационных технологий, радио, телевидения и иных технических средств коммуникаций (ПК-30);

способностью создавать соответствующие компьютерные базы данных и участвовать в проведении исследований в сфере методологии науки и практики, педагогики, истории и теории искусства в рамках открытого научно-образовательного и культурно-просветительского процесса (ПК-31);

способностью дать профессиональную консультацию, проводить художественно-эстетический анализ и оценку явлений искусства, осуществлять редакторскую работу (ПК-32);

способностью разрабатывать и осуществлять проекты и программы по сохранению и развитию традиций Российской школы искусства, участвовать в педагогическом проектировании профильных образовательных и художественно-творческих систем (ПК-33);

способностью участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и других форм деятельности средств массовой информации по пропаганде духовно-нравственных ценностей и идеалов культуры, отечественных, мировых шедевров искусства (ПК-34);

способностью участвовать в реализации культурной политики в муниципальных, региональных и федеральных органах власти, включая связи с общественностью (ПК-35);

способностью взаимодействовать с многонациональным академическим профессиональным сообществом, в интересах освещения фундаментальных и прикладных исследований в сфере искусства и образования (ПК-36);

научно-исследовательская деятельность:

способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания, современные методы, средства и этапы планирования и организации научно-исследовательской деятельности, понимать структуру научного исследования, экспериментальные основы изучения явлений, принципы проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки результатов проводимых исследований и разработок, в том числе с применением электронно-вычислительной техники и использовать их на практике (ПК-37);

способностью планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность, работать с литературой, анализировать, выделять главное, видеть проблему исследования, выявлять противоречия, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы (ПК-38);

способностью понимать социально-психологические и социально-экономические факторы, влияющие на культурное потребление в зависимости от национально-исторических особенностей (ПК-39);

способностью учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, собственно культурные и экономические факторы (ПК-40);

способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки; искусствоведческие, семиотические, исторические, культурологические, психолого-педагогические подходы в исследовании искусства, с привлечением современных информационных технологий (ПК-41).

IV. Примерные учебные планы по профилям подготовки

1. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
подготовки бакалавра по направлению 073900 Теория и история искусств
Профиль 1. «Теория и история изобразительного искусства и архитектуры»

Квалификация (степень) - бакалавр
 Нормативный срок обучения – 4 года

№ п/п	Наименование дисциплин (в том числе практик)	Трудоемкость		Примерное распределение по семестрам									
		Зачетные единицы	Часы	1-й семестр	2-й семестр	3-й семестр	4-й семестр	5-й семестр	6-й семестр	7-й семестр	8-й семестр	Форма промежуточной аттестации	
				Количество недель									
				15	16	15	16	15	16	15	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Б.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл		30-35	1260										
Базовая часть		15-18	648										
ГСЭ.Б.01	Философия	4	144			+	+						Экзамен
ГСЭ.Б.02	Всеобщая история 1	4	144	+	+								Экзамен
ГСЭ.Б.03	Иностранный язык	10	360	+	+	+	+	+	+				2 зачета, экзамен
Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору студента		15-17	612										
Обязательные дисциплины		9	324										
ГСЭ.В.01	Русский язык и культура речи	2	72				+						Зачет
ГСЭ.В.02	Отечественная история 1	7	252	+	+	+	+	+	+				Зачет, экзамен
Дисциплины по выбору студента		8	288										
ГСЭ.В.03	История мировых религий	2	72			+							Зачет

ГСЭ.В.04	Эстетика	4	144				+	+				Экзамен
ГСЭ. В.05	Отечественная история 2	2	72					+				
ГСЭ. В.06	Всеобщая история 2	6	216			+	+	+				Экзамен
Б.2. Общепрофессиональный цикл		60-70	2520									
ОПЦ.Б.	Базовая часть	40	1440									
ОПЦ.Б.01	Введение в научное изучение искусства	3	108	+	+							Зачет
ОПЦ.Б.02	История отечественной литературы	4	144			+	+					Экзамен
ОПЦ.Б.03	История зарубежной литературы	4	144		+	+						Экзамен
Модуль «История искусств»		29	1044									
ОПЦ.Б.04	Первобытное искусство	3	108	+								Зачет
ОПЦ.Б.05	История искусства Древнего Востока	4	144	+								Экзамен
ОПЦ.Б.06	История античного искусства	4	144		+							Экзамен
ОПЦ.Б.07	История античной архитектуры	2	72		+							Зачет
ОПЦ.Б.08	История искусства Средневековья	5	180		+	+						Экзамен
ОПЦ.Б.09	История искусства Среднев. Востока	4	144			+	+					Экзамен
ОПЦ.Б.10	История зарубежного ДПИ	3	108			+	+					Зачет
ОПЦ.Б.11	История русского ДПИ	4	144						+	+		Экзамен
ОПЦ.В.	Вариативная часть	30	1080									
Обязательные дисциплины		20	720									
ОПЦ.В.01	История искусства Востока 19-20 вв.	3	108							+		Зачет
ОПЦ.В.02	Народное искусство	3	108		+							Зачет
ОПЦ.В.03	Основы архитектуры	2	72	+								Зачет
ОПЦ. В.04	Рисунок и живопись	10	360	+	+	+	+	+				2 зачета, экзамен
ОПЦ.В.05	Основы музейного дела	2	72			+						Зачет
Дисциплины по выбору студента		10	360									
ОПЦ.В.06	Техника и технология художеств. произведений и их хранение	4	144	+	+							Зачет

ОПЦ.В.07	Основы архивного дела	2	72		+							Зачет	
ОПЦ.В.08	Редакционно-издательское дело	2	72						+			Зачет	
ОПЦ.В.09	Основы археологии	2	72		+							Зачет	
ОПЦ.В.10	Новые технологии и культурное наследие	2	72								+	Зачет	
ОПЦ. В.11	Мифология	2	72	+								Зачет	
ОПЦ.В.12	Зарубежная литература 2	2	72								+	Зачет	
ОПЦ.В.13	Отечественная литература 2	2	72								+	Зачет	
Б.3. Профессиональный цикл		105-108	3888										
ПЦ.Б.	Базовая часть	40-43	1548										
	Модуль №1 «История искусства»	6	216										
ПЦ. Б.01	История русского искусства XVIII в.	4	144						+			Экзамен	
ПЦ. Б.02	История зарубежн. и русского ис-ва XX в. (Зарубежн. архитектура XX в.)	2	72								+	Зачет	
	Модуль №2 «Теория искусства»	14	504										
ПЦ.Б.03	Общая теория искусств	2	72								+	Зачет	
ПЦ.Б.04	Анализ произведений искусства	5	180	+	+							2 экзамена	
ПЦ.Б.05	Научные методы изучения искусства	7	252				+	+		+	+	4 экзамена	
	Модуль №3 «Художественная критика»	20	720										
ПЦ.Б.06	Теория и история зарубежной художественной критики:	5	180						+	+	+	Экзамен	
ПЦ.Б.07	Теория и история отечественной художественной критики	5	180						+	+	+	Экзамен	
ПЦ.Б.08	Семинар по критике	10	360						+	+	+	+	Зачет, экзамен
ПЦ. Б.09	Основы безопасности жизнедеятельности	3	108						+	+		Зачет	
ПЦ.В.	Вариативная часть	62-65	2340										
	Обязательные дисциплины	50	1800										

ПЦ.В.01	Западноевропейское искусство эпохи Возрождения	6	216			+	+					
ПЦ.В.02	История зарубежного изобразительного искусства XVII-XVIII в.	6	216					+	+			Экзамен
ПЦ.В.03	История зарубежного изобразительного искусства XIX в.	4	144							+		Экзамен
ПЦ.В.04	История древнерусского искусства	6	216			+	+					Экзамен
ПЦ.В.05	История русского искусства первой пол. XIX в.	4	144							+		Зачет
ПЦ.В.06	История русского искусства второй половины XIX в.	4	144							+	+	Экзамен
ПЦ.В.07	История русского искусства рубежа XIX-XX вв.	4	180							+	+	Экзамен
ПЦ.В.08	История зарубежного изобразительного искусства XX века	6	216							+		Экзамен
ПЦ.В.09	История русского искусства первой половины XX века	5	180				+	+	+			Экзамен
ПЦ.В.10	История русского искусства второй половины XX века	5	180							+	+	Экзамен
	*Дисциплины по выбору студента	15	540									
ПЦ.В.11	История архитектуры эпохи Возрождения	3	108				+					Зачет
ПЦ.В.12	История зарубежной архитектуры XVII-XIX вв.	3	108							+		Зачет
ПЦ.В.13	История русской архитектуры XVIII в.	3	108					+				Зачет
ПЦ.В.14	История русской архитектуры XIX-н.20 вв.	3	108							+	+	Зачет
ПЦ.В.15	История русской архитектуры XX в.	3	108							+		Зачет
ПЦ.В.16	История театра	3	108								+	Зачет

ПЦ. В.17	История костюма	3	108									+	Зачет
Б.4. Физическая культура		2	400	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Зачет
Б.5 Учебная и производственная практики (разделом учебной практики может быть НИР обучающегося)		15-20	720										
Б.6. Итоговая государственная аттестация		5	180										
Всего:		240	8640										

Бюджет времени, в неделях

Курсы	Теоретическое обучение	Экзаменационная сессия	Учебная практика	Производственная практика	Итоговая государственная аттестация	Каникулы	Всего
I	31	6	4	-	-	10	51*
II	31	6	4	-	-	10	51*
III	31	6		4	-	10	51*
IV	26	5	-		8	10	49*
Итого:	119	23	8	4	8	40	202

*Учебная практика (разделом практики может быть НИР)
Производственная практика*

2, 4 семестр
6, 8 семестр

Итоговая государственная аттестация:

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы

8 семестр

Настоящий учебный план составлен, исходя из следующих данных (в часах/зачетных единицах):

Теоретическое обучение, включая экзаменационные сессии	221
Физическая культура	2
Практики (в том числе научно-исследовательская работа)	12
Итоговая государственная аттестация	5
Итого:	240 зачетных единиц

(*) – количество недель дано с учётом праздничной недели в январе

Ректор Института имени И.Е.Репина

С.И.Михайловский

2. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
подготовки бакалавра по направлению 073900 Теория и история искусств
Профиль 2. «Теория и история хореографического искусства»

Квалификация (степень) - бакалавр
 Нормативный срок обучения – 4 года

№ п/п	Наименование дисциплин (в том числе практик)	Трудоемкость		Распределение по семестрам									
		Зачетные единицы	Часы	1-й семестр	2-й семестр	3-й семестр	4-й семестр	5-й семестр	6-й семестр	7-й семестр	8-й семестр	Форма промежуточной аттестации	
				Количество недель									
				16	16	16	16	16	16	16	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Б.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл		30-35	1260										
	Базовая часть	15-18	648										
ГСЭ.Б.01	История	4	144	+	+								Экзамен
ГСЭ.Б.02	Философия	4	144	+	+								Экзамен
ГСЭ.Б.03	Английский язык	10	360	+	+	+	+						Экзамен
	Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору студента	15-17	612										
	Обязательные дисциплины	9	324										
ГСЭ.В.01	*												Зачёт

	Дисциплины по выбору студента	8	288									
ГСЭ.В. 04	*											
Б.2. Общепрофессиональный цикл		60-70										
	Базовая часть	40										
ОПЦ.Б. 01	Введение в научное изучение балетного искусства	2	72	+								Экзамен
ОПЦ.Б. 02	История отечественной и зарубежной литературы	5	180	+	+	+	+					Экзамен
ОПЦ.Б. 03	Модуль «История искусств»	33	1188									Экзамен
	Теория драмы и основы режиссуры	5	180		+	+	+					
	История драматического театра	5	180	+	+							
	История и теория музыкального искусства	12	432	+	+	+	+					
	История изобразительного искусства	5	180			+	+	+				
	Сценография и история костюма	3	108					+	+			
	Теория и практика актерского мастерства в балетном театре	3	108						+	+		
	Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору студента	30	1080									
	Обязательные дисциплины	14	504									
ОПЦ.В. 01	Источниковедение	4	160	+	+	+	+					Экзамен
ОПЦ.В. 02	Виды хореографического искусства	10	360	+	+	+	+	+				Зачет
	Дисциплины по выбору студента	16	576									
ОПЦ.В. 03	*											
Б.3. Профессиональный цикл		105-108										
	Базовая (общепрофессиональная) часть	43										
ПЦ.Б. 01	Модуль № 1 История хореографического искусства	15	540	+	+	+	+	+	+			Экзамен

ПЦ.Б. 02	Модуль № 2 Теория искусства: - теория драмы	3	108						+	+		Экзамен
ПЦ.Б. 03	Модуль № 3 Балетная критика 1	22	792	+	+	+	+	+	+	+		Курсовая работа
ПЦ.Б. 04	Основы безопасности жизнедеятельности	3	108	+								Зачет
	Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору студента	65	2340									
	Обязательные дисциплины	30	1080									
ПЦ.В. 01	Балетная критика 2	10	360						+	+	+	Экзамен
ПЦ.В. 02	Историко-балетный семинар	7	252	+	+	+	+					Экзамен
ПЦ.В. 03	Источниковедческий семинар	7	252					+	+	+	+	Экзамен
ПЦ.В. 04	Хореографическая драматургия	10	360			+	+	+	+	+		Экзамен
ПЦ.В. 05	Музыкальная драматургия балета	6	216			+	+	+	+	+		Экзамен
	Дисциплины по выбору студента	35	1260									
ПЦ.В. 06	Анализ балетного клавира и чтение оркестровых партитур											
ПЦ.В. 07	Основы режиссуры											
ПЦ.В. 08	Анатомия, физиология и основы медицины в хореографии											
ПЦ.В. 09	Наследие и репертуар											
ПЦ.В. 09	*											

Б.4. Физическая культура (Виды хореографического искусства)	2	400	+	+	+	+	+	+			Зачет
Б.5 Учебная и профессиональная практики	15-20	540-720									
Б.6 Итоговая государственная аттестация, включая преддипломный семинар	5	180									
Всего:	240	8640									

Бюджет времени, в неделях

Курсы	Теоретическое обучение	Экзаменационная сессия	Учебная практика	Производственная практика	Итоговая государственная аттестация	Каникулы	Всего
I	32	6	3	-	-	10	52**
II	32	6	3	-	-	10	52**
III	32	6	-	3	-	10	52**
IV	27	3	-	3	8	10	52**
Итого:	123	21	6	6	8	40	208

Учебная практика (разделом практики может быть. НИР)

Производственная практика

Итоговая государственная аттестация:

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы

2, 4 семестр

6, 8 семестр

8 семестр

Настоящий учебный план составлен, исходя из следующих данных (в часах/зачетных единицах):

Теоретическое обучение, включая экзаменационные сессии	221
Физическая культура	2
Практики (в том числе научно-исследовательская работа)	12
Итоговая государственная аттестация	5
Итого:	240 зачетных единиц

(**) – количество недель дано с учётом праздничной недели в январе

Ректор Академии Русского балета имени А.Я.Вагановой

В.А. Дорофеева

3. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
подготовки бакалавра по направлению 073900 Теория и история искусств
Профиль 3. «Интегративное искусствознание»

№ п/п	Наименование дисциплин (в том числе практик)	Трудоемкость		Распределение по семестрам									
		Зачетные единицы	Часы	1-й семестр	2-й семестр	3-й семестр	4-й семестр	5-й семестр	6-й семестр	7-й семестр	8-й семестр	Форма промежуточной аттестации	
				Количество недель									
				16	16	16	16	16	16	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Б.1. Гуманитарный, социальный и экономический цикл		30-35	1260										
	Базовая часть	15-18	648										
ГСЭ.Б.01	История	4	144	+	+								Экзамен
ГСЭ.Б.02	Философия 1	4	144	+	+								Экзамен
ГСЭ.Б.03	Английский язык	10	360	+	+	+	+						Экзамен
	Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору студента	15-17	612										
	Обязательные дисциплины	9	324										
ГСЭ.В.04	*												

Б.2. Общепрофессиональный цикл		60-70										
	Базовая часть	40										
ОПЦ.Б. 01	Введение в научное изучение искусства	2	72	+								Экзамен
ОПЦ.Б. 02	История отечественной и зарубежной литературы	5	180	+	+	+	+	+				Экзамен
ОПЦ.Б. 03	Модуль «История искусств»	33	1188									Экзамен
	История драматического театра	5	180		+	+	+	+				
	История и теория музыкального искусства	8	288		+	+	+	+				
	История изобразительного искусства	10	360		+	+	+	+				
	История хореографического искусства	5	180		+	+	+	+				
	История киноискусства	5	180		+	+	+	+				
	Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору студента	30	1080									
	Обязательные дисциплины	14	504									
ОПЦ.В. 01	Интегративное искусствознание 1	14	520	+	+	+	+					Зачёт
	Дисциплины по выбору студента	16	576									
ОПЦ.В. 02	*											
Б.3. Профессиональный цикл		105-108										
	Базовая (общепрофессиональная) часть	43										
ПЦ.Б. 01	Модуль № 1 История искусств: - история драматического театра - история и теория музыкального искусства - история изобразительного искусства - история хореографического искусства - история киноискусства	15	540					+	+	+		Экзамен
ПЦ.Б. 02	Модуль № 2 Общая теория искусства	3	108						+	+		Экзамен

ПЦ.Б. 03	Модуль № 3 Художественная критика:	22	792									
	- основы семиотики	3	108			+	+					Зачет
	- теория знаковых ансамблей	3	108			+	+					Зачет
	- практикум по критике	16	576			+	+	+	+	+	+	Курсовая работа
ПЦ.Б. 04	Основы безопасности жизнедеятельности	3	108	+								Зачет
	Вариативная часть, в т.ч. дисциплины по выбору студента	65	2340									
	Обязательные дисциплины	30	1080									
ПЦ.В. 01	Семиотика прикладных видов искусств	5	180					+	+	+		Экзамен
ПЦ.В. 02	Семиотика неприкладных видов искусств	10	360					+	+	+	+	Экзамен
ПЦ.В. 03	История искусства: источники и методология	10	350	+	+	+	+	+	+	+		Экзамен
ПЦ.В. 04	Интегративное искусствознание 2	8	288					+	+	+	+	Экзамен
	Дисциплины по выбору студента	43	1548									
ПЦ.В. 05	*											
Б.4. Физическая культура		2	400	+	+	+	+	+	+			Зачет
Б.5 Учебная и профессиональная практики		15-20	540-720									
Б.6 Итоговая государственная аттестация, включая преддипломный семинар		5	180									
Всего:		240	8640									

Бюджет времени, в неделях

Курсы	Теоретическое обучение	Экзаменационная сессия	Учебная практика	Производственная практика	Итоговая государственная аттестация	Каникулы	Всего
I	32	6	3	-	-	10	52**
II	32	6	3	-	-	10	52**
III	32	6	-	3	-	10	52**
IV	27	3	-	3	8	10	52**
Итого:	123	21	6	6	8	40	208

Учебная практика (разделом практики может быть НИР)

Производственная практика

Итоговая государственная аттестация:

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы

2, 4 семестр

6, 8 семестр

8 семестр

Настоящий учебный план составлен, исходя из следующих данных (в часах/зачетных единицах):

Теоретическое обучение, включая экзаменационные сессии	221
Физическая культура	2
Практики (в том числе научно-исследовательская работа)	12
Итоговая государственная аттестация	5
Итого:	240 зачетных единиц

(**) – количество недель дано с учётом праздничной недели в январе

Ректор Академии Русского балета имени А.Я.Вагановой

В.А. Дорофеева

IV. Аннотации примерных программ курсов

Примерные программы дисциплин ГСЭ.Б.01 Философия, ГСЭ.Б.02 История, ГСЭ.Б.03 Иностранный язык (английский), разрабатываются и утверждаются Минобрнауки России.

Профиль 1

«Теория и история изобразительного искусства»

ОПЦ.Б.01. «Введение в научное изучение искусства»

Курс реализуется в модульной технологии. В зависимости от профиля ООП вуз имеет право самостоятельно установить направленность преподавания дисциплин, входящих в данный модуль: определить вид (виды) искусства, которые будут изучаться глубже по объему знаний, умений, навыков и, соответственно, больше по объему часов или распределить имеющиеся часы в равной доле на каждый их видов искусств.

Цель курса. Формирование у студентов понимания роли искусства в познании мира, формировании сознания, передаче духовного наследия от поколения к поколению, освоение духовных, нравственных и эстетических доминант эпох, объединяющих творчество разных мастеров.

Задачи курса.

1. Дать базовые теоретические знания по предмету, помогающие раскрыть основные закономерности развития истории искусств.
2. Ознакомить студента со стилевой эволюцией, основными течениями и направлениями искусства.
3. Сформировать у студентов навыки художественно-стилистического анализа произведений, познакомить с искусствоведческой терминологией, особенностями образного языка искусства.
4. Обогащать внутренний мир студентов через развитие их эстетического вкуса, воображения, творческих и аналитических способностей.
5. Сформировать самостоятельность суждений при оценке произведений искусства.

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоения дисциплины:

- способность осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к историческому наследию России и мира, многообразным культурным традициям, иметь собственные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные, социальные, культурные взгляды, конструктивно взаимодействовать с представителями различных культур (ОК-1);
- осознавать социальную, культурную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-18);
- способность осознавать роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус, постоянно стремиться к нравственному и эстетическому развитию (ОК-23);
- способность определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства (ОК-24);
- способность использовать приобретенные знания для популяризации изобразительного искусства и художественного творчества, проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформлять выставки, экспозиции, организовать конкурсы, фестивали (ПК-38);
- умение различать произведения искусства по виду, жанру и стилю определять время и место их создания, анализируя их форму и содержание (ПК-47)

Содержание курса:

Предмет и задачи искусствоведения как науки об искусстве. Содержание профессии искусствоведа. Виды его деятельности: научно-исследовательская работа, художественная критика, музееведение, педагогика. Основные научные дисциплины, входящие в искусствоведение: история и теория искусства, художественная критика. Их содержание, характер и связь между ними. Единство исторических дисциплин и изучение современного искусства. Вопросы периодизации исторического развития искусства. Природа и сущность искусства.

Художественный образ как воплощение единства содержания и формы. Понятие целостности художественного образа. Роль мировоззрения в художественном творчестве. Соотношение художественного метода и мировоззрения художника. Многообразие стилевых особенностей и творческих решений в искусстве.

Стиль - исторически сложившаяся устойчивая общность средств художественного выражения жизни, обусловленная творческим методом, идейной позицией художника. Стиль как отражение в искусстве идей и эстетических воззрений определенных слоев общества на данном историческом этапе его развития. Стиль и выражение в нем эстетических идеалов эпохи.

Многообразие видов искусства, их особенности, общественное значение и закономерности развития. Общая характеристика различных видов искусств и проблема классификации искусства. Понятие «пространственных» (архитектура, скульптура, живопись, графика) и «временных» искусств (литература, театр, музыка, танец, кино). Многообразие возможностей каждого вида искусства в отражении реальной действительности. Общее и специфическое в различных видах искусств.

Виды изобразительных искусств и архитектуры.

Основы анализа художественного произведения.

Литература.

1. Алексеев С. О цвете и красках. М., 1962.
2. Алпатов М.В. Композиция в живописи. М., 1970.
3. Арган Дж. Современное искусство. М., 1999.
4. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1977.
5. Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. М., 1994.
6. Базен Ж. История истории искусства. От Вазари до наших дней. М., 1994.
7. Бартенев И., Батажкова В. Очерки истории архитектурных стилей. М., 1983.
8. Майк Бел Норман Брайсен. Семиотика и искусствознание. // «Вопросы искусствознания. № 1X (2,96), М.1996.
9. Блок А. Краски и слова // Блок А. Собр. соч. Т.5. М., 1956.
10. Ванеян С.С. Искусствознание как наука и как поэзия. //Русский исторический вестник. № 2, сс. 1.
11. Ванслов В.В. Проблема синтеза искусств. // «Эстетика романтизма». 1966.
12. Введение в социологию искусства: Учеб. пособие для гуманит. вузов/ Е.В. Дуков, В.С. Жидков Ю.В. Осокин и др. СПб., 2001.
13. Вельфин Г. Основные понятия истории искусств. СПб., 1994.
14. Винкельман И.И. Избранные произведения и письма. М., 1996.
15. Виппер Б.Р. Статьи об искусстве. М., 1970.
16. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М., 1985.
17. Власов В. Иллюстрированный художественный словарь СПб., 1993.
18. Водолагин А. Философское содержание художественного произведения. Л.-М., 1983.
19. Волков И.Ф. Творческие методы и художественные системы. М., 1989.
20. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М., 1984.
21. Волкова Е.В. Произведение искусства – предмет эстетического анализа. М., 1976.
22. Волкова Е.В. Проблема содержания и формы в искусстве. М., 1976.
23. Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1968.
24. Гартман К. Стили в искусстве. М., 1983.
25. Гомбрих Э. История искусства. М., 2001.
26. Даниэль С.М. Искусство видеть. Л., 1990.
27. Зальцман Е.П. К проблеме взаимодействия структуры художественного произведения и характера его воспроизведения во времени. – «Советское искусствознание. 1977», М., 1978.

- 28.Зедльмайр Х. Искусство и истина. М., 1999.
- 29.Каган М.С. Морфология искусства. Л., 1972.
- 30.Красота и мозг. Биологические основы эстетики. М., 1995.
- 31.Лакан, Ж. Инстанция Буквы в бессознательном или судьба разума после Фрейда. М., 1997.
- 32.Лейзеров Н.Л. Образность в искусстве, М., 1974.
- 33.Леняшин В.А. Художников друг и советник. Л., 1985.
- 34.Лессинг Г.Э. Лаокоон или о границах живописи и поэзии. М., 1957.
- 35.Лосев А.Ф. Логика символа. Л., 1972.
- 36.Лотман Ю. М., Статьи по семиотике искусства. СПб., 2002.
- 37.Маннхейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994.
- 38.Мастера искусства об искусстве. В 7-и т. М., 1965-70.
- 39.Маритен Ж. Ответственность художника. – Самосознание европейской культуры XX века. М., 1991, с. 171-207.
- 40.Маца И.Л. К определению проблемы стиля. – “Искусство”, 1959, № 11.
- 41.Маца И.Л. Форма и её теория. – “Творчество”, 1967, № 4.
- 42.Моль А. Теория информации и эстетическое восприятие. М., 1966.
- 43.Мочалов Л.В. Пространство мира и пространство картины. М., 1983.
- 44.Мукаржовский Я. Исследования по эстетике и теории искусства. М., 1994.
- 45.Одноралов И.В. Скульптура и скульптурные материалы. М., 1982.
- 46.Панюковский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства. СПб., 1999.
- 47.Полякова Н.И. Скульптура и пространство. М., 1982.
- 48.Проблемы ритма, художественного времени и пространства в литературе и искусстве. М., 1970.
- 49.Природа искусства и механизм художественной деятельности. Сб.ст. Л., 1975.
- 50.Проблема наследия в теории искусства. Сб. ст. М., 1984.
- 51.Прокофьев В. Об искусстве и искусствознании. М., 1985.
- 52.Психоаналитические термины и понятия. Под ред. Э.Барнесса и Бернарда Ф.Файна. М., 2000.
- 53.Психология ощущений и восприятия. Хрестоматия. М., 1999.
- 54.Раппопорт А.Г. Межпредметное пространство. – “Советское искусствознание”. Вып. 2, М., 1984.
- 55.Слепухов Г.Н. Художественное пространство и время как объект философско-эстетического анализа. М., 1979.
- 56.Тодоров Ц. Теории символа. М., 1999.
- 57.Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории. М., 1995.
- 58.Тэн И. Философия искусства. М.-Л., 1992.
- 59.Уроженко О.А. Пространство произведения искусства как способ существования художественной реальности. Тбилиси. 1982.
- 60.Фрейд З. Художник и фантазирование. М., 1995.
- 61.Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб.
- 62.Хогарт У. Анализ красоты. Л., 1987.
- 63.Хофман В. Основы современного искусства. Введение в его символические формы. СПб., 2004.
- 64.Шемунек Е. Эстетика и всеобщая теория искусства. М., 1980.
- 65.Юнг К.-Г. Об отношении аналитической психологии к поэтико-художественному творчеству. – Юнг, К.-Г. Архетип и символ. М., 1991, с. 233-264.
- 66.Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991.

«История отечественной литературы»

Цель курса. Формирование широких историко-филологических подходов к пониманию истории русской литературы; систематизация основных знаний по русской литературе.

Задачи курса.

- сформировать понимание особенностей и закономерностей истории русской литературы с момента ее возникновения и до современности;
- установить характер взаимосвязи культурного стиля эпохи и индивидуального стиля писателя;

- представить основные теоретические идеи и ключевые понятия курса, научные концепции;
- развить навыки анализа художественного произведения в контексте историко-культурного процесса.

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоении дисциплины:

- способность осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к историческому наследию России и мира, многообразным культурным традициям, иметь собственные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные, социальные, культурные взгляды, конструктивно взаимодействовать с представителями различных культур (ОК-1);
- осознавать социальную, культурную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-18);
- способность осознавать роль литературы и художественной культуры в человеческой жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус, постоянно стремиться к нравственному и эстетическому развитию (ОК-23);
- способность определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства (ОК-24);
- способность использовать приобретенные знания для популяризации искусства и художественного творчества, проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформлять выставки, экспозиции, организовать конкурсы, фестивали (ПК-38);
- умение различать произведения литературы по виду, жанру и стилю определять время и место их создания, анализируя их форму и содержание (ПК-47)

Содержание курса:

Литература Древней Руси. Специфика древнерусской литературы. Ее религиозный и исторический характер. Особенности средневекового мировосприятия. Рукописная традиция, ее особенности. Словесность в системе культуры Древней Руси. Возникновение русской литературы. Роль фольклорной традиции. Значение переводной литературы. Становление жанровой системы в литературе Киевской Руси. Агиография. Канон и отступления от него. Летописание как центральная часть литературного процесса в Древней Руси. «Повесть временных лет», ее источники и стилистическое многообразие, концепция человека в летописи. «Слово о полку Игореве». Мифология в «Слове». Особенности композиции. «Слово» и героический эпос. Дискуссия о времени создания памятника. Татаро-монгольское нашествие и русская литература. Повести Куликовского цикла.

Проблема Предвозрождения на Руси. Второе южнославянское влияние. Новые представления о человеке в русской культуре становящегося великорусского государства. Андрей Рублев и Епифаний Премудрый. Зарождение русской беллетристики. «Повесть о Петре и Февронии» как синтез агиографических и фольклорных принципов изображения человека. Развитие художественной публицистики в XVI веке. Литература на службе государственной идеологии.

Развитие художественного вымысла и появление категории характера в литературе XVII века. Трансформация жанров и открытие новых художественных возможностей («Житие протопопа Аввакума»). Формирование городской литературы: бытовая повесть и сатира. Зарождение поэзии и театра. Смена художественных парадигм.

Литература XVIII века. Становление нового национального самосознания в России начала XVIII века. Реформы Петра I: западноевропейский опыт и пути его освоения на русской почве. Новая секулярная культура, ее специфика и язык. Концепция литературы как «новой российской словесности». Риторический принцип организации текста и его роль в становлении новой культуры (панегирик, проповедь, ораторское слово, публицистика). Деятельность Феофана Прокоповича.

Русский классицизм: его мировоззренческая основа, связь с традицией классицизма и Просвещения в Европе, эстетические принципы, сформулированные в трудах А. Д. Кантемира, В. К. Тредиаковского, М. В. Ломоносова, А. П. Сумарокова. Концепция человека в литературе классицизма. Жанровая система классицизма. Оды М. В. Ломоносова.

Дальнейший процесс эмансипации литературы: превращение эстетической деятельности в самостоятельный феномен. Освоение новых жанров и стилей. Просветительская деятельность Н. И. Новикова. Актуализация сатиры. Комедии Д. И. Фонвизина.

Пути преодоления классицистического мышления и стиля, смена жанровых и языковых установок в поэзии Г. Р. Державина. Феномен Державина в русской культуре.

Сентиментализм в русской литературе и культуре XVIII века. Смена эстетической парадигмы и ее ценностной иерархии, новый тип личности и пути ее самореализации. Эстетические принципы сентиментализма (культ природы и чувств, саморефлексия, идея воспитания). Сентиментальная поэзия и проза (И. И. Дмитриев, Н. М. Карамзин). Творческая деятельность Н. М. Карамзина. Карамзин как новый тип творческой личности.

Литература первой трети XIX века. Социокультурные процессы в русском обществе первой трети XIX века. Художественная литература в контексте культуры, формирование литературоцентризма русской культуры. Многогранность художественной литературы (классический и беллетристический слои словесного творчества). Русский романтизм. Философия и эстетика романтизма. Романтическая поэтика жанров и поэтика стилей. Поэтическое творчество В. А. Жуковского, К. Н. Батюшкова, Е. А. Баратынского и Ф. И. Тютчева. Русская романтическая проза первой половины XIX века.

Феномен русской классики первой половины XIX века. Феномен А. С. Пушкина в контексте русской художественной культуры и национального самосознания.

Художественные открытия М. Ю. Лермонтова и его место в истории русской литературы.

Духовный и творческий путь Н. В. Гоголя как явление русского культурного развития первой половины XIX века.

«Русская идея» в контексте культуры середины XIX века. Идеология и эстетика. Русские западники и славянофилы.

Литература второй половины XIX века. Литература второй половины XIX века в культурном пространстве своего времени. Классический период развития эпоса в русской литературе. От очерка к повести и роману. Типологические особенности романа И. С. Тургенева и И. А. Гончарова.

Художественная модель мира у Ф. М. Достоевского. Становление Достоевского-прозаика в романе «Бедные люди». От «Двойника» к «Запискам из подполья». Диалогизм художественного мышления писателя. Типологические особенности романа Достоевского («Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы»).

Завершение классической традиции: Л. Н. Толстой, А. П. Чехов. Поиски целостной личности и цельного бытия в творчестве Л. Н. Толстого. Л. Н. Толстой и мировая литература. Принципы художественной прозы и драматургии А. П. Чехова.

Серебряный век русской литературы. Философия и эстетика Серебряного века русской литературы. Разнообразие литературно-художественных направлений.

Реалистическая проза И. А. Бунина, А. И. Куприна, М. Горького, И. С. Шмелева.

Русский символизм: эстетическая теория и художественная практика. Поэзия В. Я. Брюсова, А. А. Блока, Ф. К. Сологуба, И. Ф. Анненского. Проза А. Белого и Д. С. Мережковского.

Акмеизм. Поэзия Н. С. Гумилева, А. А. Ахматовой, О. Э. Мандельштама.

Футуризм. Поэзия И. Северянина, В. Хлебникова, В. В. Маяковского.

Литература XX века. Октябрьская революция и судьбы русской литературы. Писатель и власть. Новая проблематика литературы. Жанровые и стилистические искания писателей в литературе 1920–1930-х гг. Социалистический реализм как культурно-эстетическое явление. Официальная и неофициальная литература. Активизация литературной жизни в период «оттепели».

Литература русского зарубежья. Феномен «литературы русского зарубежья». «Три волны» русской эмиграции. Русская и западноевропейская традиции в творчестве писателей-эмигрантов.

Многообразие художественных поисков в русской литературе последней трети XX – начале XXI вв.

Литература:

Художественные произведения:

Повесть временных лет.

Слово о полку Игореве.

Повесть о Петре и Февронии.

Житие протопопы Аввакума.
Повесть о Горе-Злочастии.
Повесть о Савве Грудцыне.
М. В. Ломоносов. Оды.
Г. Р. Державин. Властителям и судиям. Фелица. На смерть кн. Мещерского.
Евгению. Жизнь Званская. Лебедь. Памятник. Бог.
Н. М. Карамзин. Бедная Лиза. Остров Борнгольм.
В. А. Жуковский Сельское кладбище. Вечер. Славянка. Невыразимое. Таинственный посетитель. Ночной смотр. Людмила. Светлана. Эолова арфа.
А. С. Пушкин Лирика. Кавказский пленник. Цыганы. Борис Годунов. Евгений Онегин. Повести Белкина. Маленькие трагедии. Медный всадник.
М. Ю. Лермонтов Лирика. Демон. Герой нашего времени.
Н. В. Гоголь Миргород. Невский проспект. Записки сумасшедшего. Нос. Портрет. Шинель. Мертвые души.
И. С. Тургенев Гамлет Щигровского уезда. Дневник лишнего человека. Фауст. Рудин. Дворянское гнездо. Отцы и дети. Клара Милич (После смерти).
И. А. Гончаров Обыкновенная история. Обломов.
Ф. М. Достоевский Бедные люди. Записки из подполья. Преступление и наказание. Идиот. Братья Карамазовы.
Л. Н. Толстой Детство. Казаки. Война и мир. Анна Каренина. Смерть Ивана Ильича. Хаджи-Мурат.
А. П. Чехов Смерть чиновника. Толстый и тонкий. Тоска. Счастье. Степь. Попрыгунья. Черный монах. Студент. Учитель словесности. Дом с мезонином. Человек в футляре. Крыжовник. О любви. Душечка. Дама с собачкой. На святках. В овраге. Архиерей. Чайка. Дядя Ваня. Три сестры.
И. А. Бунин Антоновские яблоки. Деревня. Господин из Сан-Франциско. Последняя осень. Солнечный удар. Темные аллеи.
А. И. Куприн Олеся. Гранатовый браслет. Поединок.
М. Горький Рассказы. Жизнь Клима Самгина. Несвоевременные мысли.
Л. Н. Андреев Ангелочек. Большой шлем. Иуда Искариот.
А. А. Блок Лирика. Возмездие. Двенадцать. Скифы.
И. Ф. Анненский Лирика.
А. Белый Петербург.
Д. С. Мережковский Трилогия «Христос и Антихрист» (один из романов).
Н. С. Гумилев Лирика.
А. А. Ахматова Лирика. Поэма без героя.
О. Э. Мандельштам Лирика.
В. Хлебников Лирика.
В. В. Маяковский Лирика.
М. И. Цветаева Лирика.
Б. Л. Пастернак Лирика. Доктор Живаго.
Е. И. Замятин Мы.
С. А. Есенин Лирика.
М. А. Булгаков Собачье сердце. Белая гвардия. Мастер и Маргарита.
А. Н. Толстой Петр Первый.
А. П. Платонов Чевенгур. Котлован.
М. А. Шолохов Тихий Дон.
Д. И. Хармс Лирика.
Н. А. Заболоцкий Лирика.
В. В. Набоков Защита Лужина. Приглашение на казнь. Дар.
А. И. Солженицын Один день Ивана Денисовича. Матренин двор. Архипелаг ГУЛАГ.
В. В. Ерофеев Москва-Петушки.
И. А. Бродский Лирика.
Л. С. Петрушевская Бессмертная любовь. Свой круг. Медя. Новые Робинзоны.

2. Рекомендуемая литература

История русской литературы: В 4 т. Т. 1–4 Л., 1981–1982.

Святополк-Мирский Д. История русской литературы с древнейших времен по 1925 год. Новосибирск, 2006.
Хрестоматия по древней русской литературе XI – XVII вв. / Сост. Гудзий Н. Н. М., 1973.
История русской литературы X – XVII веков / Под ред. Д. С. Лихачева (любое издание).
Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры (любое издание).
Демин А. С. Художественные миры древнерусской литературы. М., 1993.
Еремин И. П. Лекции по древней русской литературе (любое издание).
Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси (любое издание).
Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы (любое издание).
Лихачев Д. С. Великое наследие. Классические произведения литературы Древней Руси. М., 1975.

Гуковский Г. А. Русская литература XVIII века. М., 1998.
Лебедева О. Б. История русской литературы XVIII века. М., 2000.
Живов В. М. Язык и культура в России XVIII века. М., 1996.
Кочеткова Н. Д. Литература русского сентиментализма (эстетические и художественные искания). СПб., 1994.
Лотман Ю. М. Сотворение Карамзина. М., 1987.
Серман И. З. Поэтический стиль Ломоносова. М.; Л., 1966.
Топоров В. Н. «Бедная Лиза» Карамзина: Опыт прочтения. М., 1995.

Из истории русской культуры. Т. V. (XIX век). М., 1996.
История русской литературы XIX века: Вторая половина / Под ред. Н. Н. Скатова. М., 1991.
Русская литературная классика. XIX век. Воронеж, 2003.
Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь. ТТ. 1–5. М., 1989–2007. (Издание продолжается).
Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. (Любое издание).
Бочаров С. Г. Сюжеты русской литературы. М., 1999.
Бочаров С. Г. Поэтика Пушкина. Очерки. М., 1974.
Виротайнен М. Н. Речь и молчание. Сюжеты и мифы русской словесности. СПб., 2003.
Гиппиус В. В. Гоголь. Зеньковский В. В. Гоголь. СПб., 1994.
Н. В. Гоголь: pro et contra. СПб., 2009.
Лермонтовская энциклопедия. М., 1981; или: М., 1999.
М. Ю. Лермонтов: pro et contra. СПб., 2002.
Лотман Ю. М. Пушкин. СПб., 1995.
Лотман Ю. М. О русской литературе. СПб., 1997.
Манн Ю. В. Поэтика Гоголя. М., 1978.
Манн Ю. В. Русская литература XIX века. Эпоха романтизма. М., 2007.
Маркович В. М. Пушкин и Лермонтов в истории русской литературы. СПб., 1997.
Маркович В. М. Избранные работы. СПб., 2008.
Мочульский К. Гоголь. Соловьев. Достоевский. М., 1995.
О Достоевском. Творчество Достоевского в русской мысли 1881–1931 годов. М., 1990.
А. С. Пушкин: pro et contra. Т. I–II. СПб., 2000.
Роман Ф. М. Достоевского «Идиот»: современное состояние изучения. М., 2001.
Русская идея. В кругу писателей и мыслителей русского зарубежья. В 2 т. М., 1994.
Л. Н. Толстой: pro et contra. СПб., 2000.
Л. Н. Толстой: Энциклопедия / Ред. Н. И. Бурнашева. М., 2009.
Тюпа В. И. Художественность чеховского рассказа. М., 1989.
А. П. Чехов: pro et contra. СПб., 2002.
Чудаков А. П. Поэтика Чехова. М., 1971.
Щербенок А. Деконструкция и классическая русская литература. От риторики текста к риторике истории. М., 2005.
Эйхенбаум Б. М. О литературе. М., 1987.
Эткинд Е. Г. «Внутренний человек» и внешняя речь. Очерки психопэтики русской литературы XVIII–XIX вв. М., 1999.

История русской литературы. XX век. Серебряный век / Под ред. Ж. Нива, И. Сермана, В. Страды, Е. Эткинда.

Поэтические течения в русской литературе конца XIX – нач. XX в.: Хрестоматия / Сост.: А. Г. Соколов. М., 1988.

Баевский В. С. История русской литературы XX века. М., 1999.

Лейдерман Н., Липовецкий М. Современная русская литература. М., 2001.

Альфонсов В. Н. Поэзия Бориса Пастернака. Л., 1990.

А. Ахматова: pro et contra. Т. 1–2. СПб., 2001–2005.

А. Белый: pro et contra. СПб., 2004.

А. Блок: pro et contra. СПб., 2004.

Богданова О. Постмодернизм в контексте современной русской литературы. СПб., 2004.

И. Бунин: pro et contra. СПб., 2001.

Гаспаров М. Л. Поэт и культура. Три поэтики Осипа Мандельштама // Мандельштам О. Э. Полное собрание стихотворений («Библиотека поэта»). СПб., 1995. С. 5–86.

М. Горький: pro et contra. СПб., 1997.

Н. С. Гумилев: pro et contra. 2-е изд., СПб., 2000

Долгополов Л. К. Андрей Белый и его роман «Петербург». Л., 1988.

Дутли Р. Век мой, зверь мой. Осип Мандельштам: биография. СПб., 2005.

Лесскис Г. А. Триптих М. А. Булгакова о русской революции: «Белая гвардия», «Записка покойника», «Мастер и Маргарита». М., 1999.

Максимов Д. Е. Поэзия и проза А. Блока. Л., 1981.

В. В. Маяковский: pro et contra. СПб., 2006.

Д. С. Мережковский: pro et contra. СПб., 2001.

Минц З. Г. Поэтика Александра Блока. СПб., 1999.

Михайлов О. Н. Строгий талант. И. А. Бунин. М., 1976.

В. В. Набоков: pro et contra. Т. 1–2 СПб., 1997–2001.

Нива Ж. Солженицын. М., 1996.

Поэтика Бродского / Ред. Л. Лосев. Нью-Йорк, 1986.

Роман Б. Пастернака «Доктор Живаго». С разных точек зрения. М., 1990.

Флейшман Л. От Пушкина до Пастернака. М., 2006.

Эткинд Е. Г. Там, внутри. О поэзии XX века. СПб., 1998.

«История зарубежной литературы»

Цель курса. Формирование у студентов понимания роли литературы в познании мира, формировании сознания, передаче духовного наследия от поколения к поколению, освоение духовных, нравственных и эстетических доминант эпох, объединяющих творчество разных мастеров.

Задачи курса.

1. Дать базовые теоретические знания по предмету, помогающие раскрыть основные закономерности развития литературы.
2. Ознакомить студента со стилиевой эволюцией, основными течениями и направлениями в литературе.
3. Сформировать у студентов навыки художественно-стилистического анализа литературных произведений, познакомить с научной терминологией, особенностями образного языка литературных произведений.
4. Обогащать внутренний мир студентов через развитие их эстетического вкуса, воображения, творческих и аналитических способностей.
5. Сформировать самостоятельность суждений при оценке литературных произведений.

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоения дисциплины:

- способность осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к многообразным культурным традициям, иметь собственные и толерантно воспринимать существующие

религиозные, идейные, социальные, культурные взгляды, конструктивно взаимодействовать с представителями различных культур (ОК-1);

- осознавать социальную, культурную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-18);
- способность осознавать роль литературы и художественной культуры в человеческой жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус, постоянно стремиться к нравственному и эстетическому развитию (ОК-23);
- способность определять и анализировать основные вехи в истории литературы и искусства, стили и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства (ОК-24);
- способность использовать приобретенные знания для популяризации искусства и художественного творчества, проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформлять выставки, экспозиции, организовать конкурсы, фестивали (ПК-38);
- умение различать произведения литературы по виду, жанру и стилю определять время и место их создания, анализируя их форму и содержание (ПК-47)

Содержание курса:

1. Понятия античной истории, античной литературы и классической филологии. Периодизация и языковая картина.
2. Гомеровский эпос и греческая архаика.
3. Аттический период – философия, драма, лирика
4. Эллинистический период.
5. Римская литература.
6. Историческое введение в понятие «средние века» ("великое переселение народов", романизация, феодализация, языковая история романо-германской Европы).
7. Основные факторы становления культуры средневековой Европы.
8. Героический эпос эпохи становления средневековых народностей Европы
9. Куртуазная литература Высокого средневековья
10. Ренессанс. Творчество Данте, Петрарки, Боккаччо
11. Творчество Рабле
12. "Дон Кихот" Сервантеса
13. Возрождение в Англии. Творчество Шекспира.
14. Французский классицизм. Творчество Корнеля, Расина, Мольера
15. Творчество Мильтона.
16. Английское Просвещение. Творчество Дефо, Свифта.
17. Французское Просвещение. Творчество Монтескье, Вольтера, Дидро, Руссо
18. Немецкое Просвещение. Творчество Шиллера. Творчество Гете
19. Понятие романтизма. Романтизм в литературе. Немецкий романтизм как теория и художественная практика: Фридрих Шлегель, Новалис, Гофман.
20. Английский романтизм. Байрон и байронизм в европейских литературах.
21. Французский романтизм. Гюго.
22. Общая характеристика реализма Французский реализм. Национальные особенности. Творчество Ф. Стендаля. Бальзак и его «Человеческая комедия» П. Мериме
23. Реализм в Англии. Ч. Диккенс У. Теккерей
24. Позитивизм и натурализм во французской литературе. Теория И. Тэна Творчество Золя
25. Становление эстетики символизма во Франции, значение По и Бодлера Рембо, Верлен, Малларме
26. Творчество Флобера: традиций классического реализма, позитивизм и неоклассицистические черты
27. Английский эстетизм. Творчество О. Уайлда. Понятие декаданса
28. Реалистическая драма конца 19 – нач. 20 веков: Ибсен, Гауптман, Шоу.
29. Североамериканская литература XIX века – общий обзор. По, Марк Твен, Уитмен
30. Западная литература XX века как культурно-исторический феномен. Понятия модернизма, постмодерна Французская литература Существование в первой половине века традиций реалистического романа (Р. Роллан, Мартен дю Гар, М. Баррес) и модернизма (М. Пруст,

- А.Жид) Неокатолическая литература (Ф.Мориак). Французский экзистенциализм и его литература (А.Камю и Ж.-П. Сартр). «Новый роман». Театр абсурда.
31. Немецкая литература XX века: Т.Манн, Брехт, Г. Белль.
 32. Английская литература XX века: Английский модернизм. В. Вулф, Дж.Джойс. Поэзия Т.С.Элиота Традиции реалистического романа. Дж. Голсуорси. Сциентизм и мифологическая образность и эпичность «фэнтези» Дж Р.Р. Толкина. Интеллектуальный роман 60 -90-х г.г.: Мердок, Голдинг, Фаулз. Фантастика Г. Уэллса. Грэм Грин, новизна его религиозно-философской романистики.
 33. Литература США в XX веке: Драйзер, Фолкнер, Хемингуэй, Сэлинджер
 34. Новый латиноамериканский роман (50 -90): Г. Гарсия Маркес, Х. Кортасар

Литература:

Список художественных произведений, обязательных для изучения

1. Одиссея
2. Энеида (5 кн.)
3. Эврипид Медея
4. Песнь о Роланде / один памятник полностью,
5. Роман о Тристане и Изольде в переложении Ж.Бедье
6. Данте Алигьери Божественная комедия "Ад" полностью, "Чистилище" и "Рай" - по хрестоматии
7. Дж. Боккаччо Декамерон
8. Ф. Петрарка Сонеты из "Канцоньере"
9. Ф. Рабле Гаргантюа и Пантагрюэль кн.1,2
10. М.де Сервантес Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский
11. У. Шекспир Ромео и Джульетта; Гамлет; Макбет; Буря
12. Расина Ж.. Федра
13. Мольера: Тартюф. Дон Жуан. Мизантроп. Скупой
14. Басни Лафонтена
15. Максимы Ларошфуко
16. Мильтон " Потерянный рай"
17. Дефо Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо
18. Свифта Путешествия Гулливера
19. Стерна Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена
20. Вольтер: Кандид. Просодушный
21. Дидро Д. "Монахиня"
22. Руссо Ж.Ж Исповедь
23. Шиллер Э. Лирика. Разбойники. Коварство и любовь.
24. Гете: Лирика Страдания молодого Вертера Фауст
25. Ф. Стендаль: "Красное и черное".
26. О.де Бальзак: "Отец Горио", "Гобсек", "Евгения Гранде".
27. Ч. Диккенс: "Оливер Твист. "Домби и сын".
28. У. Теккерей: "Ярмарка тщеславия".
29. Э. Золя: "Нана", "Деньги"
30. Рембо А. Избранные стихи
31. Верлен П. Избранные стихи
32. Флобер Г. "Мадам Бовари".
33. Уайлд О. "Портрет Дориана Грея"
34. Ибсен Г."Кукольный дом"
35. Шоу Б. "Пигмалион"
36. По Э. Новеллы
37. Твен М. "Приключения Гекльберри Финна."
38. Роллан Р.: "Коля Брюньон" или
39. Мартен дю Гар Р. "семья Тибо" или
40. Мориак Ф. "Тереза Дескейру"
41. Пруст М. "В поисках утраченного времени". Кн. 1. " В сторону Свана".
42. Камю А."Чума"

43. Манн Т. "Будденброки"
44. Белль Г. "Биллиард в половине десятого", или "Глазами клоуна"
45. Джойс Дж. "Улисс" или "Портрет художника в юности"
46. Грин Г.. "Тихий американец" или Мердок А. "Черный принц" или Голдинг У. "Повелитель мух" или Фаулз Дж. "Женщина французского лейтенанта"
47. Хемингуэй Э. "Прощай, оружие", или Фолкнер У. "Шум и ярость", или Сэлинджер Дж. "Над пропастью во ржи».
48. Гарсия Маркес Г. "Сто лет одиночества" или "Генерал в своем лабиринте" или Кортасар Х. "Игра в классики", "Преследователь", "Слюни дьявола", "Южное шоссе", "Тайное оружие"(на выбор).

Учебные пособия:

1. Тахо-Годи А. Античная литература – любое издание
2. Алексеев М.А., Жирмунский В.М., Смирнов А.А., Мокульский С.С. Зарубежная литература Средних веков и Возрождения;
3. Зарубежная литература XVII-XVIII вв. /под ред Разумовской М.В. М., 1986. г. Т,Т. 1-2
4. Пуришев Б.И. Хрестоматия по истории зарубежной литературы средних веков и Возрождения. Т.Т, 1-2. Хрестоматия по литературе XVII в.
5. Зарубежная литература XIX в. под ред Е.М.Апенко. СПб: СПбГУ, 2001 и др. издания
6. Зарубежная литература XX в. под ред Н Соловьёвой м. : МГУ, 1996 и др. издания.

Модуль «История искусств»

Цель курсов: Формирование у студентов понимания роли искусства в познании мира, формировании сознания, передаче духовного наследия от поколения к поколению, освоение духовных, нравственных и эстетических доминант эпох, объединяющих творчество разных мастеров.

Задачи курсов:

1. ознакомить студента со стилевой эволюцией, основными течениями и направлениями искусства, с творчеством наиболее характерных и выдающихся мастеров на примере произведений архитектуры, живописи и скульптуры (в контексте картины мира каждой эпохи);
2. овладеть навыками художественно-стилистического анализа произведений, искусствоведческой терминологией, особенностями образного языка искусства;
3. обучить работе с широким спектром искусствоведческой, справочной литературы и каталогами, основным принципам реферативной работы;
4. формирование самостоятельности суждений при оценке произведений искусства.

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоении дисциплин модуля:

- способностью осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к историческому наследию России и мира, многообразным культурным традициям, иметь собственные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные, социальные, культурные взгляды, конструктивно взаимодействовать с представителями различных культур (ОК-1);
- способностью осознанно понимать, конструктивно анализировать и принимать значение и культуuroобразующую роль соответствующей религии в истории и современной жизни России, различных религий в истории и современной духовной жизни соответствующих обществ, способностью осознавать связь задач, художественных принципов искусства с духовно-нравственными ценностями, сформированными религиями (ОК-13);
- осознавать социальную, культурную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-18);

- способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус, постоянно стремиться к нравственному и эстетическому развитию (ОК-23);
- способностью определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства (ОК-24);
- способностью использовать приобретенные знания для популяризации хореографического искусства и художественного творчества, проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформлять выставки, экспозиции, организовать конкурсы, фестивали (ПК-38);
- умеет различать произведения искусства по виду, жанру и стилю определяет время и место их создания, анализирует их форму и содержание (ПК-46)

«Первобытное искусство»

Содержание курса:

Определение понятия “Первобытное искусство”. Синкретизм первобытного искусства (религия, мифология, магия, производственная деятельность). Хронология памятников первобытного искусства. Диахроническое развитие первобытного и традиционного искусства в Африке, Южной Америке, Австралии и Океании. Три этапа изучения первобытного искусства: 1 - открытие и оценка художественной значимости древнего искусства; 2 - утверждение магической концепции происхождения первобытного искусства; 3 - всесторонняя критика магической концепции и переход к более широкому взгляду на данную проблематику. Генезис первобытного искусства. Искусство эпохи Палеолита. Хронологические рамки палеолита и его периодизация. Выделение мезолита в археологической периодизации как эпохи среднего каменного века. Термин “неолит” и его значение. Неолит и его хронология. Неравномерность развития неолитических культур. Переход к эпохе бронзы. Освоение бронзолитейного производства. Изобретение колеса и повозки. Широкое заселение степей Евразии. Пережитки каменного века на севере Европы и в Сибири. Искусство эпохи железа.

Литература:

1. Абрамова З.А. Изображения человека в палеолитическом искусстве Евразии. М.-Л., 1966.
2. Абрамова З.А. Животное и человек в палеолитическом искусстве Европы. СПб., 2005.
3. Артамонов М.И. Сокровища скифских курганов. М.-Л., 1966.
4. Артамонов М.И. Сокровища саков. М., 1973.
5. Гимбутас М. Цивилизация Великой богини: Мир древней Европы. М., 2006.
6. Диков Н.Н. Наскальные загадки древней Чукотки (Петроглифы Пегтымеля) М., 1971.
7. Доманский Я.В. Художественная бронза Кавказа 1984.
8. Дэвлет М.А. Петроглифы Улуг-Хема М., 1976.
9. Жульников А.М. Петроглифы Карелии. Петрозаводск. 2006.
10. Кинжалов Г.В. Искусство Древней Америки. М., 1962.
11. Ляхницкий Ю. Сокровище палеолита. Рисунки и знаки пещеры Шульганташ. Уфа. 2008.
12. Мириманов В. Б. Первобытное традиционное искусство. М., 1973.
13. Мириманов В.Б. Искусство тропической Африки. Типология, систематика эволюция. М., 1986.
14. Мошинская В. И. Древняя скульптура Урала и западной Сибири. М., 1976.
15. Монгайт А.Л. Археология Западной Европы. Т.1: Каменный век, Т.2. Бронзовый и железный век. М., 1973.
16. Новгородова Э.А. Мир петроглифов Монголии. М., 1984.
17. Оборин В.А., Чагин Г.Н. Чудские древности Рефея. Пермский звериный стиль. Пермь, 1988.
18. Окладников А.Л. Утро искусства Л., 1967.
19. Окладников А.П., Мартынов А.И. Сокровища Томских писаниц. М., 1972.

20. Первобытное искусство. /Под общей редакцией Я.А. Шера. Кемерово, 1998.
21. Пяткин Б.У., Мартынов А. И. Шалаболинские петроглифы. Кемерово, 1985.
22. Ранние формы искусства Сб. статей. М., 1972.
23. Руденко С. И. Древнейшие в мире художественные ковры и ткани. М., 1958.
24. Саватеев ЮН. Залавруга. М.-Л., 1970.
25. Семенов Вл.А. Первобытное искусство. СПб. 2008.
26. Ставиский Б.Я., Яценко С.А. Искусство и культура древних иранцев. М., 2002.
27. Столяр А.Д. Происхождение изобразительного искусства. М., 1985.
28. Филиппов А.К. Происхождение изобразительного искусства. Спб., 1997.
29. Филиппов А.К. Хаос и гармония в искусстве палеолита. СПб., 2004.
30. Формозов А. А. Очерки по первобытному искусству. М., 1969.
31. Формозов А. А. Наскальные изображения и их изучение. М., 1987.
32. Фролов Б. А. Первобытная графика Европы. М., 1992.
33. Хейердал Тур. Искусство острова Пасхи. М., 1982.
34. Художественная культура первобытного общества. Хрестоматия. /Сост. ИА. Химик. Спб. 1994.
35. Чернецов В.Н. Наскальные изображения Урала М., 1971.
36. Шер Я.А. Петроглифы Средней и Центральной Азии. М., 1980.
37. Шер Я.А. Первобытное искусство. Кемерово, 2006.
38. Шер Я.А., Вишняцкий Л.Б., Бледнова Н.С. Происхождение знакового поведения. М., 2004.

«История искусства Древнего Востока»

Содержание курса:

Определение понятия «Древний Восток» (наименование территорий условно лишь для древнего Египта и древней Передней Азии). История изучения памятников древнего Востока западноевропейскими и русскими учеными. Значение изучения памятников древнего Востока. Искусство Древнего Египта. Культовое назначение подавляющего большинства памятников древнеегипетского искусства. Комплексность древнеегипетского искусства: архитектура как ведущий вид искусства, характерными особенностями своих планов и конструкций во многом определяющий облик скульптуры и живописи. Основные этапы развития древнеегипетского искусства. Искусство Древней Передней Азии.

Литература:

1. Авдиев В.И. История древнего Востока/ Учебник для студ. историч. ф-тов.-3-е изд. М.: Высшая школа, 1970.
2. Афанасьева В., Луконин В., Померанцева Н. Искусство древнего Востока. – Малая история искусства/Под общ.ред. И.С.Кацнельсона и др. –М.:Искусство, 1976.
3. Белицкий Марианн. Забытый мир Шумеров. – М.: Наука, 1980.
4. Бернхардт К.-Х. Древний Ливан. –М.: Наука, 1982.
5. Блэк В.Б. Искусство древнего Востока (древний Египет и Передняя Азия): Учеб. Пособие. – Л., Ин-т им.Репина, 1986.
6. Блэк В.Б. Искусство Кавказа медного и бронзового века. – В. кн.: История искусства народов СССР. Т.1.: Искусство первобытного общества и древнейших государств на территории СССР/Под ред. А.Л.Монгайта и Н.В.Черкасовой. –М.:Изобр. Ис-во, 1971.С.34-44.
7. Блэк В.Б. Монументальные росписи Передней Азии конца 4 – первой половины I тысячел. до н.э. – Проблемы развития зарубежного ис-ва. Вып.IV: Тематич. сб.науч.тр. – Л.: Ин-т им.Репина, 1974.
8. Блэк В.Б. Пластика Передней Азии II-го первой половины I тыс. до н.э.: К проблеме интерпретации памятников, как произведений изобразительного искусства: Учебно-методическое пособие. Ч.1 и 2. – СПб.: Ин-т им.Репина, 1994.
9. Блэк В.Б., Флиттнер Н.Д. Искусство древнего Востока. – В кн.: История искусства зарубежных стран. Первобытное общество, древний Восток, античность: Учебник для высш.учебн.завед.иск-ва и культ./Под ред. М.В.Доброклонского и А.П.Чубовой. –М.: Изобр. Ис-во, 1979, С.29-90.

10. История древнего Востока/Под ред. В.И.Кузишина: Учебник для ун-тов по спец. «История». –М.: Высшая школа, 1979.
11. История древнего Востока/Под ред. И.М.Дьяконова. В трех частях – М.: Наука, 1988.
12. История древнего Востока/Под ред. И.М.Дьяконова, В.Д.Нероновой, И.С.Свенцицкой. В трех книгах: I – ранняя древность; II – расцвет древних обществ; III – упадок древних обществ. – М.: Наука, 1982.
13. Дандамаев М.А., Луконин В.Г. Культура и экономика древнего Ирана. – М.: Наука, 1980.
14. Дмитриева Н.А. Искусство древнего Египта. – В кн.: Краткая история искусства: Очерки. Вып. I: От древнейших времен по XVI в. – М.: Искусство, 1968. С. 21-54.
15. Кинк Х.А., Египет до фараонов. По памятникам материальной культуры. – М.: Наука, 1964.
16. Кленгель – Брандт Эвелин. Путешествие в древний Вавилон. – М.: Наука, 1979.
17. Клима Иозеф. Общество и культура древнего Двуречья. – Прага.: Артия, 1967.
18. Крамер Мэмюэль Н. История начинается в Шумере. – М.: Наука, 1965.
19. Культура древнего Египта. Сб.ст. –М.: Наука, 1976.
20. Ллойд Сетон. Реки-близнецы. – М.: Наука, 1972. С 3-72, 232-238.
21. Луконин В.Г. Искусство древнего Ирана. –М.: Искусство, 1977.
22. Матье М.Э. Искусство древнего Египта. –Л. – М.: Искусство, 1961.
23. Матье М.Э. Искусство древнего Египта: Очерки истории и теории изобразительных искусств. – М.: Искусство, 1958; – М.: Искусство, 1970.
24. Матье М.Э., Афанасьева В.К., Дьяконов И.М., Луконин В.Г. Искусство древнего Востока: Памятники мирового искусства. –М.: Искусство, 1968.
25. Мелларт Дж. Древнейшие цивилизации Ближнего Востока. – М.: Наука, 1982.
26. Оппенхейм А.Лео. Древняя Месопотамия: Портрет погибшей цивилизации. – М.: Наука, 1980.
27. Пиотровский Б.Б. Ванское царство (Урарту). – М.: Восточ. Лит-ра, 1959.
28. Пиотровский Б.Б., Кармир-Блур: Альбом со вступ.ст. –М.: Аврора, 1978.
29. Пиотровский Б.Б., Ланда Н.Б., Лапис Н.А. Сокровища гробницы Тутанхамона. Каталог выставки со вступ.ст. –М.: Сов. Худ-к, 1973. – 2-е изд. –М.: Совр. Худ-к, 1974.
30. Пунин А. Искусство Древнего Египта. Раннее царство. Древнее царство. СПб., Азбука – Классика, 2008
31. Редер Д.Г. Черкасова Е.А. История древнего мира. Ч. I. Первобытное общество и древний Восток: Учебное пособие для студ. истор. ф-тов педагогич. ин-тов. – М.: Просвещение, 1979.-С.99-287.
32. Савельева Т.Н. Как жили египтяне во времена строительства пирамид. – М.: Наука, 1971.
33. Тураев Б.А. История древнего Востока. –М.: ОГИЗ-Соц.-эконом.изд-во, 1935.
34. Тутанхамон и его время: Сб.ст. – М.: Наука, 1975.
35. Флиттнер Н.Д. Культура и искусство Двуречья и соседних стран. –Л.М.: Искусство, 1958.
36. Хинц В. Государство Элам. – М.: Наука, 1977.
37. Хрестоматия по истории Древнего Востока: учеб.пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. «История»: В двух частях. – М.: Высшая школа, 1980. – Часть первая, С. 3-59; часть вторая – С.3-74.
38. Хрестоматия по истории Древнего Востока/Под ред. В.В.Струве и Д.Г.Редера. – М.: Восточ. лит-ра, 1963. – С.3-370.

«История античного искусства»

Содержание курса:

Периодизация истории искусства античного мира. История изучения греко-римского искусства. Русская и советская школа историков античного искусства. Значение изучения искусства древней Греции и Рима. Районы распространения эгейской культуры: побережье Малой Азии, острова Эгейского моря, материковая Греция, Крит. Периодизация искусства древней Греции. Исторические связи между эгейской культурой и греческой. Связь Греции со старыми культурами Востока. Значение восточного искусства в формировании греческого искусства. Архаическое искусство (конец VIII-VI вв. до н.э.). Искусство классического периода. Время расцвета греческого рабовладельческого общества V в. до н.э. Искусство первой половины V в. до н.э. Искусство времени кризиса античного полиса и разложения античной демократии (IV в. до

н.э.). Искусство эллинизма. Искусство Древнего Рима. Значение этрусских памятников искусства и материальной культуры для исследования истории Этрурии. Искусство Рима Республиканского периода. Искусство ранней Империи. Искусство Римской Империи II в. до н.э. Искусство Римских провинций. Искусство периода разложения Римской Империи (III-IV вв. н.э.).

Литература:

1. Античная Греция. Т. I и II. – М.: Наука, 1983.
 2. Античность как тип культуры/Отв. ред. А.Ф.Лосев.-М.: Наука, 1988.
 3. Бартошек А. Златообильные Микены/Отв. ред. И автор послесловия А.И. Немировский.-М.: Наука, 1991.
 4. Бенгтсон Г. Правители эпохи эллинизма. – М.: Наука, 1982
 5. Быт и история в античности/Отв. ред. Г.С. Кнабе.- М.: Наука, 1988.
 6. Боннар Андре. Греческая цивилизация. (Пер. с франц.). – М.: Искусство, 1992.
 7. Властелины Рима: Биографии римских императоров от Адриана до Диоклетиана/Под ред. А.И.Доватура. – М.: Наука, 1992.
 8. Гомер. Илиада/Пер. Н.И. Гнедича. – М.: Худож. лит-ра, 1960.
 9. Гомер. Илиада. Одиссея/Пер. Н.Гнедича, В.Жуковского. – Алма-Ата: Мектеп, 1986.
 10. Жизнеописания знаменитых греков и римлян/Обработка М.Н. Ботвиника, М.Б.Рабиновича, Г.А. Стратановского: Книга для учащихся.-М.: Просвещение, 1987.
 11. Знаменитые греки: Жизнеописание Плутарха/Обработка М.Н.Ботвиника и Г.А.Стратановского. – Л.: Учпедгиз, 1961.
 12. История древней Греции/Под ред. В.И. Авдиева и Н.Н. Пикуса. – М.: Высшая школа, 1962.
 13. Кнабе Г.С. Древний Рим – История и повседневность: Очерки. – М.: Искусство, 1986.
 14. Ковалев С.И. История Рима: Курс лекций/Под ред. Э.Д.Фролова. – Л.: ЛГУ, 1986.
 15. Кравчук Александр. Перикл и Аспазия: Историко-художественная хроника (Пер. с польского). – М.: Наука, 1991.
 16. Кравчук Александр. Троянская война: Миф и история. (Пер. с польского). – М.: Наука, 1991.
 17. Культура древнего Рима в 2-х томах/Отв. ред. Е.С. Голубцова. – М.: Наука, 1985.
 18. Левек Пьер. Эллинистический мир. (Пер. с франц.). – М.: Наука, 1989.
 19. Лосев А.Ф. История античной эстетики: Последние века. Кн. I и II. – М.: Искусство, 1988.
 20. Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. – М.: Искусство, 1976.
 21. Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Платон. Аристотель. – М.: Мол. гвардия, 1993.
 22. Момизен Т. История Рима/Подготовка текста и примеч. Ф.М. Лурье. – СПб.: Лениздат, 1993.
 23. Немировский А.И. Этруски: От мифа к истории/Отв. ред. И.С.Свеницкая. – М.:Наука, 1983.
 24. Сергеенко М.Е. Простые люди древней Италии. – М.: Наука, 1964.
 25. Сергеенко М.Е. Ремесленники древнего Рима: Очерки, - М.: Наука, 1968.
 26. Уколова В.И. Поздний Рим: Пять портретов/Отв. ред. Л.П. Миронович. – М.: Наука, 1992.
 27. Фёдорова Е.В. Императорский Рим в лицах/Отв. ред. А.Г. Бокжанин). М.: МГУ, 1979.
 28. Хрестоматия по истории древнего Рима/Под ред. В.И.Кузищина. – М.: Высшая школа, 1987.
 29. Шифман И.Ш. Цезарь Август. – Л.: Научка, 1990.
- Религия.Мифология.
30. Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции. – М.: Учпедгиз, 1954 и 1957.
 31. Менар Рене. Мифы в искусстве старом и новом. – М.: Мол. гвардия, 1992. – Репринтное воспроизведение издания 1900 г.
 32. Мифы народов мира. Т. I и Т. II – М.: Сов. Энциклопедия, 1982.
 33. Мифологический словарь. – М.: БЭС, Лада-Меком, 1992.
 34. Тимофеева Н.К. Религиозно-мифологическая картина мира этрусков/Отв. ред. А.И. Немировский. – Новосибирск.: Наука, 1980.
- Искусство. Архитектура.
35. Алпатов М. Художественные проблемы искусства Древней Греции. – М.: Искусство, 1987.
 36. Античные города Северного Причерноморья. – М.: Изд.АН СССР, 1955.
 37. Античные мыслители об искусстве. – М.: Искусство, 1937.
 38. Античные поэты об искусстве. – М.: ИЗОГИЗ, 1938.

39. Античная скульптура из собрания Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина: Каталог со вступ. стат. – М.: Изобр. Ис-во, 1987.
40. Белов Г.Д. Алтарь Зевса в Пергаме. – Л.: Гос. Эрмитаж, 1959.
41. Белов Г.Д. Терракоты Танагры. – Л.: Сов. художник, 1968.
42. Блаватский В.Д. Архитектура античного мира. – М.: Изд. Всес. Акад. Архитектуры, 1939.
43. Блаватский В.Д. Греческая скульптура. – М.: Искусство, 1939.
44. Блаватский В.Д. История античной расписной керамики. – М.: Изд. Московского университета, 1953.
45. Бритова Н.Н. Греческая терракота. – М.: Искусство, 1969.
46. Бритова Н.Н. Пракситель. – М.: Искусство, 1960.
47. Вальдгауер О.Ф. Римская скульптура в Эрмитаже. – Пг.: Брокгауз-Ефрон, 1923.
48. Вальдгауер О.Ф. Лисипп. – Берлин, 1923.
49. Вальдгауер О.Ф. Этюды по истории античного портрета. – Л.: СГИЗ-ИЗОГИЗ, 1938.
50. Вальдгауер О.Ф. Мирон. – Берлин, 1923.
51. Виппер В.Р. Искусство древней Греции. – М.: Наука, 1972.
52. Воцинина А.И. Античное искусство. Исторический очерк. – М.: АХ СССР, 1962.
53. Воцинина А.И. Римский портрет: Коллекция Государственного Эрмитажа: Каталог со вступ. ст. – Л.: Аврора, 1974.
54. Всеобщая история архитектуры. Т.1. Л., М.: Стройиздат, 1966-1967.
55. Горбунова К.С. Чернофигурные аттические вазы в Эрмитаже: Каталог со вступ. ст. – Л.: Искусство, 1983.
56. Горбунова К.С., Передольская А.А. Мастера греческих расписных vaz./Под ред. М.Э.Матъе. – Л.: ГЭ, 1961.
57. Эрмитаж. Ленинград. Искусство Древней Греции и Рима в собрании Эрмитажа: Альбом // Вступ. от К.С.Горбуновой и И.И.Саверкиной. – Л.: Аврора, 1975.
58. Денисова Б.И. Корoplastика Боспора (по материалам Тиритаки, Мирмекия, Илурата и сельской усадьбы). – Л.: Наука, 1981.
59. Иванова А.П. Искусство античных городов Северного Причерноморья. – л.: Изд-во Ленинградского университета, 1953.
60. Иванова А.П. Скульптура и живопись Боспора. – Киев: Изд-во АН УССР, 1961.
61. Иванова А.П., Чубова А.П., Колесникова Л.Г. Античная скульптура Херсонеса. – Киев: Мистецтво, 1976.
62. Каптерева Т.Н. Искусство стран Магриба: Древний мир. – М.: Искусство, 1980.
63. Кобылина М.М. Аттическая скульптура VII-V вв. до н.э. – М.: МГУ, 1953.
64. Кобылина М.М. Искусство древнего Рима. – М.: Искусство, 1939.
65. Кобылина М.М. Милет. – М.: Наука, 1965.
66. Колпинский Ю.Д. Великое наследие античной Эллады и его значение для современности. – М.: Изобр. ис-во, 1977. Втор. изд. исправ. и дополн. – М.: Изобр. ис-во, 1988.
67. Колпинский Ю.Д. Искусство Эгейского мира и древней Греции. – М.: Искусство, 1970.
68. Кривченко В.И. Помпеи. Геркуланум. Стабия. – М.: Искусство, 1985. – Города и музеи мира.
69. Лесницкая М.М. Римский портрет в собрании Эрмитажа. – Л.: Гос. Эрмитаж, 1960.
70. Лосена М.М., Сидорова Н.А. Искусство Этрурии и древней Италии: Очерки. – М.: Искусство, 1988.
71. Михайловский Казимеж. Акрополь. – Варшава: Аркады, 1983. – Искусство и культура древнего мира.
72. Михайловский Казимеж. Пальмира. – Варшава: Аркады, 1968.
73. Неверов О. Античные камеи в собрании Государственного Эрмитажа. Л., Аврора, 1971.
74. Неверов О. Культура и искусство античного мира: Очерк-путеводитель. – Л.: Искусство, 1981.
75. Павлов В.В. Древнеегипетский портрет I-IV вв. – М.: Искусство, 1967.
76. Павлов В.В. Фаомский портрет: Альбом со вступ. ст./Коммент. Р.Шуриновой. – М.: Сов. художник, 1965.
77. Рутковский Б. Крит. – Варшава: Аркады, 1970 – Города и музеи мира.
78. Саверкина И.Н. Древняя Пальмира. – Л.: Аврора, 1971.

79. Саверкина И.Н. Греческая скульптура V в. до н.э. в собрании Эрмитажа: Оригиналы и римские копии: Каталог со вступ. ст.: Автор ст. "История создания коллекции". О.Я. Неверов. – Л.: Искусство, 1986.
80. Сидорова Н.А. Афины. – М.: Искусство, 1967.
81. Сидорова Н.А. Искусство эгейского мира. – М.: Искусство, 1972.
82. Сидорова Н.А., Тугушева О.В., Забелина В.С. Античная расписная керамика из собрания Гос. музея из обр. иск. им. А.С. Пушкина. – М.: Искусство, 1985.
83. Сидорова Н.А., Чубова А.П. Искусство Римской Африки. – М.: Искусство, 1979. – Очерки истории и теории изобразительного искусства.
84. Соколов Г.И. Дельфы. – М.: Искусство, 1972.
85. Соколов Г.И. Искусство древней Греции. – М.: Искусство, 1980. – Очерки истории и теории изобраз. искусств.
86. Соколов Г.И. Искусство древнего Рима. – М.: Искусство, 1971. – Очерки истории и теории изобраз. искусств.
87. Соколов Г.И. Мирон. Поликлет. – М.: Изобр. иск., 1961. – Мастера мирового искусства.
88. Соколов Г.И. Искусство Рима III в. н.э. – М.: Искусство, 1983.
89. Соколов Г.И. Олимпия. – М.: Искусство, 1980.
90. Стрелков А.Д. Фаомский портрет. – М.: Академика, 1936.
91. Соколов Г. Эгейское искусство. – М.: Изобр. иск., 1972. – Искусство стран и народов мира.
92. Чубова А.П. Античное искусство. – В кн.: История искусства зарубежных стран: Первобытное общество. Древний Восток. Античность: Учебник для высших учеб. завед. иск. и культ. /Под ред. М.В. Доброклонского и А.П. Чубовой. – М.: Изобр. иск., 1979.
93. Чубова А.П. Древнеримская живопись: Альбом со вступ. ст. – Л.-М.: Сов. художник, 1966.
94. Чубова А.П. Искусство Европы I-IV веков: Европейские провинции древнего Рима. – М.: Искусство, 1970.
95. Чубова А.П. Фидий: Альбом со вступ. ст. – М.: Изобр. иск., 1962. – Мастера мирового искусства.
96. Чубова А.П. Характерные черты искусства Херсонеса V-IV вв. до н.э. – В кн.: Проблемы развития заруб. иск. Вып. IV. – Л.: Ин-т Репина, 1974.
97. Чубова А.П. Этрусское искусство: Живопись. Скульптура. Прикладное искусство: Альбом со вступ. ст. – М.: Изобр. иск., 1972.
98. Чубова А.П., Иванова А.П. Античная живопись / Под. ред. М.И. Максимовой. – М.: Искусство, 1966.
99. Чубова А.П., Касперавичюс М.М., Саверкина И.Н., Сидорова Н.А. Искусство Восточного Средиземноморья I-IV веков. – М.: Искусство, 1985. Очерки истории и теории изобразительного искусства.
100. Чубова А.П., Конькова Г.И., Давыдова Л.И. Античные мастера: Скульпторы и живописцы. – Л.: Искусство, 1986.
101. Шелов Д.Б. Северное Причерноморье 2000 лет назад. – М.: Наука, 1975. Научно-популярная литература.
102. Паланопулос А.Г., Бэкон Э. Атлантида. За легендой истина. – М.: Наука, 1983.
103. Даменская О.В. Новое о Шлимане. – ВДИ, 1968, № I.
104. Дроздова Т.Н., Юркина Э.Т. В поисках образа Атлантиды. Атлантида в Атлантическое океане. Средиземноморский адрес Атлантиды. – М.: Стройиздат, 1992.
105. Ильинская Л.С. Легенды и археология. Древнейшее Средиземноморье. – М.: Наука, 1988.
106. Кондратов Александр. Атлантиды пяти океанов. Загадки затонувших материков. – Л.: Гидрометеиздат, 1986, 1987, 1988.
107. Мейерович М.Шлиман. – М.: Детгиз, 1966.
108. Резанов И.А. Атлантида: фантазия или реальность? – М.: Наука, 1975.

«История античной архитектуры»

Содержание курса: Исторические данные. Периодизация древнегреческой архитектуры. Район распространения Эгейской культуры: побережье Малой Азии, остров Крит, материковая Греция.

Строительные материалы, конструкции, техника в зодчестве восточного Средиземноморья, типология зданий и сооружений крито-микенской архитектуры. Древнейший период в архитектуре Греции (XII - середина VIII в. до н. э.). Архитектура архаического периода (VIII-VI вв. до н. э.). Зодчество Греции начала V в. до н. э. как переходный период от архаики к классике. Архитектура классического периода (V-IV вв. до н. э.). Архитектура эллинистического периода (330-е гг. до н. э. - I в. до н. э.). Архитектура Рима. Область распространения древнеримской культуры. Периодизация римского зодчества. Архитектура Этрурии (VIII - I вв. до н. э.) Архитектура республиканского Рима (конец VI в. до н. э.-27 г. до н.э). Архитектура времени империи (27г. до н.э. - начало Vв. н.э.). Архитектура римских провинций. Памятники античной архитектуры в Причерноморье.

Литература:

1. Бунин А.В., Саваренская Т.Ф. История градостроительного искусства. М.: Стройиздат, 1979. Т.1.
2. Витрувий. Десять книг об архитектуре. М.: Всесоюзная Академия архитектуры, 1936. Т.1.
3. Всеобщая история архитектуры / Под общ. ред. *Б.П. Михайлова*. М.: Гос. изд-во литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам, 1958. Т. I.
4. Всеобщая история архитектуры: В 12 т. М.: Гос. Изд-во литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам, 1970. Т.2.
5. Всеобщая история искусств. М.: Искусство, 1956.
6. История искусства зарубежных стран / Под ред. *М.В. Доброклонского*. М.: Изобразительное искусство, 1979. Т.1 /Под ред. А.П. Чубовой.
7. Крыжицкий С.Д. Жилые ансамбли древней Ольвии IV-II вв. до н.э. Киев: Наукова думка, 1971.
8. Леви Е.Н. Ольвия. Город эпохи эллинизма. Л.: Наука, 1985.
9. Проблемы развития зарубежного искусства. Тематический сб. науч. тр. Ин-та им. И.Е.Репина. Л., 1974-1985. Вып. IV, V, VII. X-XV. (статьи по архитектуре Херсонеса)
10. Сидорова Н.А., Чубова А.П. Искусство Римской Африки. М.: Искусство, 1979.
11. Чубова А.И. Искусство Европы I-IV вв. Европейские провинции Древнего Рима. М.: Искусство, 1970.
12. Чубова А.И., Касперавичус М.М., Саверкина Н.И., Сидорова Н.А. Искусство восточного Средиземноморья I-IV вв. М.: Искусство, 1985.
13. Dinsmoor W.B. The Architecture of Ancient Greece. London, 1950.
14. Eschebaoh H. Pompeji. Leipzig, 1984.

«История искусства Средневековья»

Содержание курса: Общая характеристика искусства средневековья. Господство христианского мировоззрения в духовной жизни. Своеобразие средневековой картины с ее теоцентристским символично-догматическим характером. Взаимопереплетение философского и творческого освоения мира, когда предметом искусства становится вся вселенная. Космогоническая символика христианского храма.

Распад Римской империи в IV в. н.э. Образование Восточной империи (Византия, Малая Азия, Ближний Восток. Северная Африка) со столицей Константинополем. Христианская религия как государственная религия. Христианский храм как символ вселенной. Типы христианского храма: базилика и крестово-купольный храм. Единство архитектуры, изобразительного и прикладного искусства. Подчинение росписей и мозаик символической архитектуре.

Иконопись. Истоки иконы — погребальные портреты эпохи эллинизма. Икона и ее роль. Иконография: канонические изображения Христа, Богородицы, Святых. Складывающиеся циклы: Деисус, Праздничный ряд. Искусство периода правления Македонской династии (867—1028), династии Комнинов. Период формирования зрелого средневекового стиля, получившего наиболее яркое выражение в XI в.

Дороманское искусство стран Западной Европы V—X вв. Образование варварских государств на территории Европы: остготское на Аппенинском полуострове, вестготское на Пиренейском полуострове, англосаксонское в Британии, государство франков на Рейне. Светское строительство остготов.

Искусство Каролингской империи. Сближение каролингской культуры с античной. Подражание древним памятникам. Сложение типа базилики с трансептами, удлиненным хором и башнями. Монастырское строительство.

Книжная миниатюра. Переход к средневековому типу книги - кодексу и принципу украшения ее страничными миниатюрами.

Романское искусство XI—XII вв. Характерная особенность романской архитектуры: тип базилики как храма-крепости. Собор как наиболее полное выражение духа эпохи в архитектуре. Суровость и массивность храма. Замок – крепость и его устройство. Распространение монументальной живописи.

Готическое искусство второй половины XII — начала XV в. Готика как новый и главный этап в истории средних веков Западной Европы: феодальная раздробленность сменяется образованием централизованных государств. Франция как художественный центр готики.

Главный феномен готики как воплощение всего нового в художественной и общественной жизни этой эпохи — городской кафедральный собор. Особенности готической архитектурной системы. Шедевры ранней готики. «Пламенеющая» готика. Особенности готической скульптуры. Доминирующее положение религиозной тематики в произведениях пластики. Расположение скульптур и рельефов в соборе, их единство с архитектурой.

Литература:

Общие труды:

1. Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Возрождения. М. 1990.
2. Бельтинг Х. Образ и культ. История образа до эпохи искусства. М., 2002.
3. Всеобщая история архитектуры. Т. 4. М., 1966.
4. Всеобщая история искусств. Т. 2. М., 1966.
5. Зубов В. П. Труды по истории и теории архитектуры. М. 2000.
6. Искусство средних веков и Возрождения. Энциклопедия. М. 2001.
7. История искусства зарубежных стран. Т. 2. Средние века и Возрождение. Под ред. Ц. Г. Нессельштраус. М. 2003.
8. Ле Гофф Ж. Средневековый мир воображаемого. М. 2001.
9. Мировая культура. Средневековье. М. 2001.
10. Словарь средневековой культуры. Под ред. А.Я. Гуревича. М. 2003.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ВИЗАНТИИ

11. Айналов Д. В. Византийская живопись XIV столетия. Петроград. 1917.
12. Айналов Д. В. Эллинистические истоки византийского искусства. СПб. 1900.
13. Банк А. В. Византийское искусство в собраниях Советского Союза. Л.-М. 1966.
14. Банк А.В. Искусство Византии в собрании Государственного Эрмитажа Л. 1960.
15. Бычков В. В. Византийская эстетика. М. 1977.
16. Бычков В. В. Малая история византийской эстетики. Киев. 1991.
17. Вельманс Т., Корач В., Шупут М. Византийский мир: храмовая архитектура и живопись. М. 2006.
18. Демус О. Мозаики византийских храмов. М. 2004.
19. Каждан А. П. Византийская культура (X-XII вв.). М. 1968.
20. Колпакова Г. С. Искусство Византии. Ранний и средний периоды. СПб. 2004.
21. Колпакова Г. С. Искусство Византии. Поздний период. 1204-1453. СПб. 2004.
22. Культура Византии. Тт. 1-3. М. 1984-1991.
23. Лазарев В. Н. Византийская живопись. М. 1971.
24. Лазарев В.Н. История византийской живописи. Тт. 1-2. М. 1947, 1986.
25. Лихачева В. Д. Византийская миниатюра. М. 1977.
26. Лихачева В.Д. Искусство Византии IУ-XУ веков. Л. 1981.
27. Покровский Н.В. Евангелие в памятниках иконографии. М. 2001. .
28. Попова О.С. Проблемы византийского искусства. Мозаики, фрески, иконы., М. 2006.
29. Тальбот Райс Д. Искусство Византии. М. 2002.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

30. Арган Дж. К. История итальянского искусства. Т. М. 1990.
31. Бицилли П.М. Элементы средневековой культуры. СПб. 1995.
32. Готика. Архитектура, скульптура, живопись. Сост. и ред. Рольф Томан. Кёльн. Кёнеманн. 2000.
33. Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М. 1984.
34. Гуревич А. Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. М. 1989.
35. Гуревич А.Я. Средневековый мир. Культура безмолвствующего большинства. М. 1990.
36. Данилова И.Е. От средних веков к Возрождению. М. 1975.
37. Даркевич В.П. Народная культура Средневековья. Пародия в литературе и искусстве IX—XVI вв. М. 2004.
38. Даркевич В.П. Народная культура Средневековья. Светская праздничная жизнь Средневековья IX—XVI вв. М. 2004.
39. Даркевич В. П. Пути средневековых мастеров. М. 1972.
40. Дюби Ж. Время соборов. М. 2002.
41. Дюби Ж. Средние века. М. 2000.
42. Карсавин Л. П. История европейской культуры. Римская империя, христианство и варварство. СПб. 2004.
43. Карсавин Л.П. Культура средних веков. М. 2003.
44. Краутхаймер Р. Три христианских столицы. Топография и политика. М.-СПб. 2000.
45. Мартиндейл Э. Готика. М. 2001.
46. Муратова К. М. Мастера французской готики. М. 1988.
47. Муратова К. М. Средневековый бестиарий. М. 1984.
48. Нессельштраус Ц. Г. Искусство Западной Европы в средние века. Л.-М. 1964.
49. Нессельштраус Ц. Г. Искусство раннего Средневековья. СПб. 2000.
50. Панофский Э. Готическая архитектура и схоластика. // Э. Панофский . Перспектива как символическая форма. СПб. 2004.
51. Покровский Н. В. Очерки памятников христианского искусства. СПб. 1999.
52. Романика. Архитектура, скульптура, живопись. Сост. и ред. Рольф Томан. Кёльн. Кёнеманн. 2001.
53. Ротенберг Е.И. Искусство готической эпохи. Система художественных видов. М. 2001.
54. Ювалова Е. П. Сложение готики во Франции. М. 2001.
55. Ювалова Е. П. Чешская готика эпохи расцвета 1350 — 1420. М. 1998.
56. Grabar A. Christian Iconography. A Study of its Origin. Princeton. 1980
57. L'art du Moyen-age. Encyclopedic Larousse. Vol. 2. Paris. 1958.
58. The Dark Ages. London. 1965.

«История искусства Средневекового Востока»

Содержание курса:

Структура курса искусства зарубежного Востока. Временные рамки в пределах VII-XVII вв. н. э. Изложение материала от Арабских стран до Японии по основным историко-культурным регионам: Ближний и Средний Восток, Индия и Юго-Восточная Азия, Дальний Восток (соблюдение периодизации для каждой страны в отдельности). Необходимость рассмотрения крупнейших явлений в области истории, а также религиозной и литературной традиции. Роль и место средневекового искусства народов Азии в мировой истории искусства. Истоки феодального искусства Востока. Разновременность становления феодальных отношений и их своеобразие в восточных странах. Сосуществование различных укладов в азиатских обществах на протяжении средневековья. Традиции античности и древневосточных деспотий в искусстве Средневекового Востока. Местные художественные центры. Роль религиозных идеологий. Зороастризм. Христианство. Буддизм, его распространение и влияние на формирование искусства. Кушанская цивилизация на территориях современной Средней Азии, Северной Индии, Западного Пакистана, Афганистана и Восточного Ирана (II в. до н. э. - V в. н. э.). Памятники живописи и скульптуры из Сурх-Котала и Беграма (Афганистан), Гандхары и Таксилы (Пакистан). Открытия археологов в Средней Азии (Айртам, Халчаян Аджина-Тепе). Мифологическая система образного мышления. Черты художественного наследия кушанского искусства в росписях VI—VII вв. (Балалык-тепе,

Ва-рахша, Пенджикент, Афрасиаб), их светски-аристократический характер и стилевое единство. Проблема синтеза искусств.

Искусство стран Ближнего и Среднего Востока. Возникновение Ислама и его роль в объединении арабов в их завоевательных походах. Халифаты Омейядов (632-750) и Аббасидов (750-1055). Развитие городов, ремесел и торговли. Роль арабского языка. Условность терминов "арабская" и "мусульманская" культура. Участие местных народов в создании культуры халифата. Религия ислама-идеологическая надстройка феодального общества халифата. Вопрос о запрещении исламом изображения живых существ. Новый декоративный строй, значение орнамента. Ведущая роль архитектуры и прикладного искусства.

Искусство Индии и Юго-Восточной Азии. Раннее возникновение индийской цивилизации - сложение мифологических представлений и образной системы в искусстве Древней Индии. Религиозно-этические учения древней и средневековой Индии-брахманизм, буддизм, индуизм.

Искусство Дальнего Востока. Искусство Китая, Японии, Кореи.

Литература:

Общая

1. Виноградова Н.А., Каптерева Т.П., Стародуб Т.К. Традиционное искусство Востока: Терминологический словарь. М.: Элис Лак, 1997.
2. Виноградова И.А., Николаева Н. Искусство Дальнего Востока. М.: Искусство, 1980.
3. Всеобщая история архитектуры / Под ред. Б.В. Веймарна и Ю.Д. Колпинского. М.: Литература по строительству, 1961. Т. 11. Кн. 2.
4. Всеобщая история архитектуры / Под ред. Б.П. Михайлова. М.: Литература по строительству, 1958. Т. 1.
5. Всеобщая история архитектуры: В 12 т. М.: Литература по строительству, 1971. Т. 9.
6. Галеркина О.И. и др. Искусство Ближнего и Среднего Востока//История зарубежного искусства: Учебник для творческих факультетов художественных вузов. М.: Изобразительное искусство, 1982. Т. 11. С. 71-145.
7. Галеркина О.И. Иранская миниатюра XV-XVI вв. Л.: Аврора, 1973.
8. Гожева Н.А., Кохан М.Б., Сорокина Г.М., Чукина Н.П. Мифы и легенды в искусстве стран Юго-Восточной Азии. М.: Советская культура, 1990.
9. Каптерева Т.П., Виноградова Н.А. Искусство средневекового Востока. М.: Детская литература, 1989.
10. Кверфельд Э.К. Керамика Ближнего Востока. Л.: ГЭ, 1947.
11. Краснодембская Н.Г. От Львиного острова до Обители снегов: Рассказ о коллекциях МАЭ по Южной Азии. М.: Наука, 1983.
12. Литература Востока в средние века / Под ред. Н.Н. Конрада и других. М.: Наука, 1970. Ч. 1. Корейская литература, японская литература, литература Индии. Ч. II. Литература Ирана, арабская литература.
13. Марунова Н.Б. Древний театр кхмеров. М.: Наука, 1980.
14. Маршалль Анри. Ангкор. М.: Искусство, 1963.
15. Прокофьев О. Искусство Юго-Восточной Азии III в. до н. э. -XVIII в. н. э. М.: Искусство, 1967.
16. Буддийское искусство // Власов В. Г. Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства. В 8 т. СПб., 2000.
7. Виноградова Н. А. Искусство стран Дальнего Востока. М., 1980.
18. Всеобщая история искусств: В 6 т. Под общей редакцией Б.В. Веймарна и Ю.Д. Колпинского. М.: Искусство, 1961.
19. История искусства: Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство /Л.И. Акимова, И.Л. Бусева-Давыдова, Н.А. Виноградова и др.; Рос. Акад. художеств, Науч.-исслед. ин-теории и истории изобраз искусств. М.: Искусство XXI век: Республика, 2003.
20. Кравцова М.Е. Мировая художественная культура: учебное пособие СПб.: Лань: ТРИАДА, 2004.

Искусство Ирана

1. Ашрафи М.М. Миниатюры XVI в. в списках произведений Джами из собраний СССР. М.: Искусство, 1965.

2. Ашрафи М.М. Персидско-таджикская поэзия в миниатюрах XIV-XVII вв. Душанбе: Ирфон, 1974.
3. Веймарн Б.В. Искусство Арабских стран и Ирана VII-XVII вв. М.: Искусство, 1974.
4. Веймарн Б.В., Каптерева Т.П., Подольский А. Искусство арабских народов: Средневековый период. М.: Искусство, 1960.
5. Денике Б.П. Живопись Ирана. М., 1938.
6. Персидские миниатюры XVI-XVII вв.. I Вступ. ст. О.Ф. Акимушкина, А.А. Иванова. М.: Искусство, 1968.
7. Акимушкина О.Ф. Художественное оформление персидской рукописной книги в XIV-XVI вв. // Восточный сборник. СПб., 2003. Вып. 6.

Искусство Китая

1. Виноградова Н.А. Китайская пейзажная живопись. М.: Искусство, 1972.
2. Виноградова Н.А. Пань Тяньшоу и традиции живописи гохуа. М.: НИИ РАХ, 1993.
3. Глухарева О.Н. Изобразительное искусство Китая: Альбом. М.: Искусство, 1956.
4. Федоренко Н.Т. Цюй Юань: Истоки и проблемы творчества. М.; Наука, 1986.
5. Городецкая О.М. Искусство портрета в Китае и в других культурах мира. Сравнительный анализ / Восток. Б. М. 2003.
6. Китайское искусство: Принципы. Школы. Мастера /Сост., пер., вступ. ст. и коммент. В.В. Малявина. М.: Астрель: АСТ, 2004.
7. Кравцова М.Е. Мировая художественная культура. История искусства Китая: учебное пособие. СПб.: Лань, 2004.

Искусство Японии

1. Абаев Н.В. Чань-буддизм и культурно-психологические традиции в средневековом Китае. Изд. 2-е, перераб. и доп. / Отв. ред. Л.П. Демосин. Новосибирск: Наука, 1989
2. Бродский В.Я. Японское классическое искусство. М.: Искусство, 1969.
3. Виноградова Н.А. Искусство Японии: Альбом. М.: Искусство, 1985.
4. Виноградова Н.А. Скульптура Японии III-XIV вв. М.: Искусство, 1981.
5. Воронова Б.Г. Японская гравюра. М.: Искусство, 1963.
6. Григорьева Т. Японская художественная традиция. М.: Наука, 1979.
7. Гришелева Л.Д. Формирование японской национальной культуры (конец XV- начало XX в. / Отв. ред. А. А. Искандеров. М.: Наука, 1986.
8. Иофан Н.А. Культура древней Японии. М.: Наука, 1974.
9. Искусство Японии. Альбом / Авт.-сост. вступ. ст. Н.А. Виноградова. М.: Изобразительное искусство, 1985. (Искусство стран и народов мира).
10. Искусство Японии. Сб. ст. / Под ред. И.Ф. Муриан. М.: Наука, 1965
11. Инто Нобус, Миягава Торао, Маэда Тайдзи, Есидзава Тю. История японского искусства: Пер. с японского. М.: Прогресс, 1965.
12. Николаева Н.С. Декоративное искусство Японии. М.: Искусство, 1972.
13. Николаева Н.С. Декоративные росписи Японии XVI-XVIII вв.: От Кано Эйтоку до Огата Корина. М.: Изобразительное искусство, 1989.
14. Николаева Н.С. Японские сады. М: Изобразительное искусство, 1975.
15. Успенский М.В. Гравюра школы Осака середины XIX в.: Произведения Хиросада и его круга в собрании Эрмитажа. Кунсткамера. Этнографические тетради. СПб., 1933. Вып. 2-3. С. 266-290.
16. Успенский М.В. Куниёси и его время: Японская гравюра XIX в. Школа Утагава: Каталог выставки со вступ. ст. СПб.: ГЭ, 1997.
17. Японская гравюра XVII - XIX вв. / Сост. и текст Б.Г. Вороновой. М: Изобразительное искусство, 1987. (Очерки по истории и технике гравюры.)
18. Японское искусство VII-XIX вв. Послание древней столицы Нара: Каталог выставки Нара: Префектура Нара, 1991.
19. История и культура Японии / РАН; Отв. ред. В.М. Алпатов. М.: ИВ РАН: Крафт+, 2002.
20. Главева Д.Г. Традиционная японская культура: Специфика мировосприятия / РАН. Ин-т Дальн. Востока. М: Вост. лит., 2003.

Искусство Кореи

1. Глухарева О.Н. Искусство Кореи с древнейших времен до конца XIX в. М.: Искусство, 1982.
2. Культурные памятники Кореи: Альбом. Пхеньян: Изд. лит. на ин. яз., 1957. Искусство Индии и Шри-Ланки.
3. Воробьев М.В. Очерки культуры Кореи. СПб.: Петербургское востоковедение, 2002.

Искусство Индии и Шри-Ланки.

1. Гусева Н.Р. Многоликая Индия. Изд 2-е, испр. и доп. М.: Наука, 1980.
2. Гусева Н.Р. Раджастханцы: Народ и проблемы. М.: Наука, 1989.
3. Гусева Н.Р. Художественные ремесла Индии. М.: Наука, 1982.
4. Декоративно-прикладное искусство Индии XVI-XIXвв.: Каталог выставки / Вступ. ст. и сост Н. Карпова и П. Сахаров. М.: СОР художник, 1984.
5. Краснодембская Н.Г. Традиционное мировоззрение сингалов М.: Наука, 1982.
6. Моде Х. Искусство Южной и Юго-Восточной Азии. М.: Искусство, 1978. (Малая история искусств).
7. Ольденбург С.Ф. Культура Индии. М.: Наука, 1991.
8. Потабенко С.И. Изобразительное искусство Индии в Новое и Новейшее время (конец XVIII - начало XX в.). М.: Наука, 1981.
9. Пугаченкова Г.А. Искусство Гандхары. М.: Искусство, 1982. (Из истории мирового искусства).
10. Сидорова В.С. Скульптура древней Индии. М.: Искусство, 1971. (Из истории мирового искусства).
11. Темкин Э.Н. Мифы древней Индии. Изд. 3-е, перераб. и доп. М.: Наука, 1982.
12. Прокофьев О.С. Искусство Индии 3 тысячелетия до н. э. - XIX в. н. э. М.: искусство, 1964. (Очерки истории и теории искусства.)
13. Тюляев С.И. Искусство Индии 3 тысячелетия до н. э. - VII в. н. э. М.: Искусство, 1988.
14. Тюляев С.И., Бонгард-Левин Г.М. Искусство Шри-Ланка. М.: Искусство, 1974 (Очерки истории и теории искусства.)
15. Шарма Рам Шарам. Древнеиндийское общество: Пер. с англ. / Под ред. Г.М. Бонгард-Левина. М.: Прогресс, 1987.
16. Шептунова И.И. Очерки истории эстетической мысли Индии в Новое и Новейшее время. М.: Наука, 1984.
17. Жуковская Н. Духи, боги и святые из пробкового кустарника // Вост. Коллекция. М., 2003. Культурные предметы, игрушки: технология изготовления, сакральные функции (Северная Бенгалия). Материалы полевых исследований 2002.
18. Абдуллаев К. Новый шедевр гандхарского искусства: Статуя принца Сиддхартхи из коллекции Дж. Ортиза / Вестн. Древн. Истории. М., 2004.

«История зарубежного декоративно-прикладного искусства»

Содержание курса:

Декоративно-прикладное искусство, понятие о нем. Его место в жизни народа и в процессе развития искусства и культуры. Связь с другими видами искусства. Особенности этого вида искусства - художественно-выразительные средства, значение материала и техники. Значение знакомства с прикладным искусством для историка искусств.

Периодизация развития прикладного искусства в связи с основными этапами развития западноевропейского общества, с VI века по XX век нашей эры (Средние века, Эпоха Возрождения, Новое и новейшее время). Основные отрасли декоративно-прикладного искусства, наиболее характерные для каждого периода. История изучения западноевропейского декоративно-прикладного искусства. Коллекционирование и собирательство, первые коллекции, инвентари коллекций. Зарождение интереса к изучению памятников декоративно-прикладного искусства в XIX веке. Основание первых музеев прикладного искусства и художественно-промышленных школ во второй половине XIX века. Изучение и публикации собраний музеев прикладного искусства. Русские собрания западноевропейского искусства и музеи стран Европы.

Литература по декоративно-прикладному искусству. Методы изучения декоративно-прикладного искусства.

Литература:

1. Анри де Моран. История декоративно-прикладного искусства. М., 1982.
2. Бернякович З.А., Соколова Т.М., Торнеус М.И. Художественное серебро XIV-XVIII вв. Путеводитель по Эрмитажу. Л., 1956.
3. Бирюкова Н.Ю. Западноевропейское кружево XVI-XIX вв. Л., 1959.
4. Бирюкова Н.Ю. Французская фарфоровая пластика XVIII в. Л., 1962
5. Бирюкова Н.Ю. Западноевропейские набивные ткани XVI-XVIII вв. М., 1973.
6. Бирюкова Н.Ю. Французские шпалеры XV-XX вв. в собрании Эрмитажа. Л., 1974.
7. Бирюкова Н.Ю. Западноевропейское прикладное искусство XVII-XVIII вв. Л., 1972.
8. Бирюкова Н.Ю. К вопросу о тенденции развития западноевропейского прикладного искусства XIX века. Гос. Эрмитаж. Сборник научных трудов. Л., 1983. С. 46-65.
9. Бутлер К. Мейссенская фарфоровая пластика XVIII века в собрании Эрмитажа. Каталог. Л., 1977.
10. Верховская А.С. Западноевропейская вышивка. Л., 1962.
11. Верховская А.С., Бирюкова Н.Ю. Западноевропейские шпалеры XIV-XVIII вв. Путеводитель по Эрмитажу. Л., 1956.
12. Вильчевская Е.Я. Мебельный мастер Давид Рентген: Труды Отдела Западноевропейского искусства Эрмитажа. Л., 1941. С. 231.
13. Историзм в России. Стиль и эпоха в декоративном искусстве. 1820-1890 годы. Каталог выставки. Спб, 1996.
14. Кверфельд Э.К. Приемы художественной обработки дерева. Л., 1928.
15. Кверфельд Э.К. Фарфор. Л., 1940.
16. Кубе А.Н. Путеводитель по Отделению средних веков и эпохи Возрождения. Петербург, 1921.
17. Кубе А.Н. Резная кость. Л., 1925.
18. Кубе А.Н. История фаянса. Берлин, 1923.
19. Кубе А.Н. Венецианское стекло. Петербург, 1923.
20. Лапковская Э.А. Прикладное искусство средневековой Европы. "В глубь веков": Пособие для учителей истории. Л., 1961. С. 205-224.
21. Лапковская Э.А. Западноевропейское прикладное искусство XIII-XV вв. Путеводитель по Эрмитажу. Л., 1956.
22. Розенталь Р., Ратца Х. История прикладного искусства Нового времени. М., 1971.
23. Прикладное искусство конца XIX - начала XX вв. Каталог выставки: / Под ред. Н.Ю. Бирюковой, В.А. Сулова. Л., 1974.
24. Соколова Т. Очерки по истории художественной мебели XV-XIX вв. Л., 1967.
25. Соловейчик Р.С. Западноевропейский фарфор. Путеводитель по Эрмитажу. Л., 1956.
26. Тройницкий С.Н. Краткий путеводитель по галерее серебра. Петроград. 1922.
27. Тройницкий С.Н. Фарфор и быт. Петроград. 1924.
28. Фелькерзам А. Слоновая кость и ее применение в искусстве. // "Старые годы". 1915. Октябрь. СЗ.
29. Шелковников Б.А. Художественное стекло. Л., 1962.

«История русского декоративно-прикладного искусства»

Содержание курса: Русское декоративно-прикладное искусство, его специфика, генезис и особенности развития. Проблема разделения русского декоративно-прикладного искусства на промышленное и народное. Основные периоды истории русского ДПИ. Виды ДПИ. Техники в ДПИ.

Литература:

1. Агаркова Г., Петрова Н. Ломоносовский фарфоровый завод, Санкт-Петербург 1744-1994. СПб: Совм. изд. ЛФЗ-ДЗР, 1994.
2. Андреева Л. Советский фарфор 1920-1930-х гг. М., 1975.
3. Бартенев И.А., Батажкова В.Н. Русский интерьер XVIII-XIX вв. Л., 1977.
4. Бартенев И.А., Батажкова В.Н. Русский интерьер XIX века. Л., 1984.
5. Блестящая эпоха Фаберже, С.-Петербург - Париж - Москва. СПб., 1992. /Науч. ред. В.Мухин.
6. Борисова Е.А., Каждан Т.П. Русская архитектура конца XIX - начала XX века. М., 1971.
7. Борисова Е.А., Стернин Г.Ю. Русский модерн. М., 1990.
8. Бубнова Е.А. Конаковский фаянс. М., 1978.
9. Воронов Н.В. Искусство предметного мира. Л., 1975.
10. Гольберг Т., Мишу ков Ф., Платонова Н., Постникова-Лосева М. Русское золотое и серебряное дело XV-XX вв. М., 1967.
11. Долгих ЕВ. Русское стекло XVIII века. М., 1985.
12. Дулькина Т.И., Ашарина И.А. Русская керамика и стекло XVIII-XIX вв. М., 1978
13. Ефимова Е.М. Русский резной камень в Эрмитаже. Л., 1961.
14. Каган М.С. О прикладном искусстве. Л., 1961.
15. Каганович А.Л. Полтавская баталия. Мозаика М.В.Ломоносова. Л., 1976.
16. Крюкова И.А. Декоративно-прикладное искусство М., 1975.
17. Культура и искусство России ХУШ века. Новые материалы и исследования. /Научн. ред. Б.В.Сапунов, И.Н.Уханова. Л., 1981.
18. Кучумов А.М. Убранство русского жилого интерьера XIX века. Л., 1977.
19. Макаров В.К. Ломоносовские мозаики. Л., 1949.
20. Мерцалова М.Н. История костюма. Очерки истории костюма. М., 1972.
21. Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. М., 1993. Т.1. М.,1996. Т.Н.
22. Мухин В.В. Искусство русской финифти. СПб., 1996.
23. О красоте и пользе. /Сост. Л.М.Крамаренко. М., 1974.
24. Павловский Б. Камнерезное искусство Урала. Свердловск, 1953.
25. Памятники архитектуры пригородов Ленинграда. /Научн. ред. И.А.Бартенев. Л., 1983.
26. Попов В.А. Русский фарфор. Частные заводы. Л., 1980.
27. Постникова-Лосева М.М. Русское ювелирное искусство, его центры и *мастера*. М., 1974.
28. Пронина А.И. Декоративное искусство в Академии художеств. М., 1983.
29. Рапорт С.Х. Неизобразительные формы в декоративном искусстве. М., 1968.
30. Русские шпалеры. Петербургская шпалерная мануфактура. /Сост. Т.Т.Коршунова и Я.М.Ясинская. Л., 1975.
31. Русское декоративное искусство. Общ. ред. и вступ. статья А.И.Леонова. Т.Н. М., 1963. Т.III. М., 1965.
32. Русское наборное дерево XVIII в. /Авт.-сост. Ю.В.Фомин. М., 1989.
33. Салтыков А.Б. Вопросы развития декоративно-прикладного искусства. //Искусство.- 1955. № 2.
34. Салтыков А.Б. Избранные труды. М., 1962.
35. Салтыков А.Б. Самое близкое искусство. М., 1969.
36. Советское декоративное искусство. Материалы и документы. 1917-1932. Фарфор. Фаянс. Стекло. /Под ред. В.П.Толстого. М., 1980.
37. Уткин П.И. Русские ювелирные украшения. М., 1970.

38. Ферсман А.Е. Очерки по истории камня. Т. I. М., 1954. Т. II. М., 1961.
39. Чекалов А.К. Основы понимания декоративно-прикладного искусства. М., 1962.
40. Яглова Н.Т. К вопросу о сущности и специфике прикладного искусства. //Искусство. 1957. № 1.

**ОПЦ.В. Вариативная часть
Обязательные дисциплины**

«История искусства Востока 19-20 вв.»

Цель курса: Формирование у студентов понимания роли восточного искусства в системе мировой художественной культуры, в передаче духовного наследия от поколения к поколению, освоение духовных, нравственных и эстетических доминант эпох.

Задачи курса:

1. Изучение общих процессов восточного искусства 19-20 вв.
2. Эволюция искусства отдельных стран Востока.
3. Особенности восточного искусства.
4. Анализ отдельных памятников и произведений восточной культуры.
5. Освоение специфики изобразительного языка восточного искусства.

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоения дисциплины:

способностью использовать приобретенные знания для популяризации искусства: проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, экспозицию, организовать конкурс, фестиваль (ПК-29);

способностью провести исследования тенденций и закономерностей развития искусства, подготовить публикации (статьи, эссе, методические рекомендации), выступления с использованием современных социальных, психолого-педагогических и информационных технологий, радио, телевидения и иных технических средств коммуникаций (ПК-30);

способностью создавать соответствующие компьютерные базы данных и участвовать в проведении исследований в сфере методологии науки и практики, педагогики, истории и теории искусства в рамках открытого научно-образовательного и культурно-просветительского процесса (ПК-31);

способностью дать профессиональную консультацию, проводить художественно-эстетический анализ и оценку явлений искусства, осуществлять редакторскую работу (ПК-32);

способностью разрабатывать и осуществлять проекты и программы по сохранению и развитию традиций Российской школы искусства, участвовать в педагогическом проектировании профильных образовательных и художественно-творческих систем (ПК-33);

способностью участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и других форм деятельности средств массовой информации по пропаганде духовно-нравственных ценностей и идеалов культуры, отечественных, мировых шедевров искусства (ПК-34);

способностью участвовать в реализации культурной политики в муниципальных, региональных и федеральных органах власти, включая связи с общественностью (ПК-35);

способностью взаимодействовать с многонациональным академическим профессиональным сообществом, в интересах освещения фундаментальных и прикладных исследований в сфере искусства и образования (ПК-36);

способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания, современные методы, средства и этапы планирования и организации научно-исследовательской деятельности, понимать структуру научного исследования, экспериментальные основы изучения явлений, принципы проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки результатов проводимых исследований и разработок, в том числе с применением информационных технологий и использовать их на практике (ПК-37);

способностью планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность, работать с литературой, анализировать, выделять главное, видеть проблему исследования, выявлять противоречия, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы (ПК-38);

способностью понимать социально-психологические и социально-экономические факторы, влияющие на культурное потребление в зависимости от национально-исторических особенностей (ПК-39);

способностью учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, собственно культурные и экономические факторы (ПК-40);

способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки; искусствоведческие, исторические, культурологические, психолого-педагогические подходы в исследовании искусства, с привлечением современных информационных технологий (ПК-41).

Содержание курса: Особенности исторического развития стран зарубежного Востока. Длительный период колониального господства империалистических держав и возникновение национально-освободительного движения. Общий процесс возрождения национальной культуры и появление местных художественных школ во второй половине XIX—начале XX вв. Использование передовыми художниками традиций древнего и средневекового национального искусства, их прогрессивная роль в формировании и развитии этих школ. Изучение европейского художественного опыта и его воздействие на творчество мастеров старшего поколения.

Усиление борьбы с колониализмом в Азии и арабских странах Африки после второй мировой войны. Образование независимых государств и новый подъем в строительстве национальной культуры. Социально-экономические преобразования и обострение идеологической борьбы. Укрепление позиций реализма в творчестве ведущих мастеров и деятельность сторонников формалистических направлений, использующих многообразные формы европейского модернизма. Дальнейшая поляризация национальных художественных сил в современном изобразительном искусстве стран зарубежного Востока. Искусство Египта, Ирака, Сирии, Ирана, Афганистана, Турции, Индии, Цейлона, Вьетнама, Монголии, Китая, Кореи, Японии.

Борьба за национальную независимость в странах зарубежного Востока и ее отражение в изобразительном искусстве. Процесс формирования национальных школ в молодых развивающихся странах Азии и Африки, его своеобразие и особенности. Новые идейно—образные задачи, направленные на утверждение социальных преобразований общественной жизни.

Единство демократического содержания и реалистической формы в творчестве мастеров искусства ряда стран зарубежного Востока. Национальное своеобразие и интернациональные идеалы. Одновременное усиление пропаганды «национального» модернизма, его идеалистическая эстетика и антинародная сущность. Проявление двух культур в буржуазной культуре. Сложность творческого развития на современном этапе, поиски слияния общечеловеческих духовных ценностей с национальной формой. Необходимость анализа основных противоборствующих тенденций— реалистической и модернистской, включающей в себя виды ложного толкования традиционности; классификация мастеров по творческому методу.

Литература:

Общие работы.

1. Всеобщая история искусств. Искусство XX века. Т. У1, кн. 1 – П. Под ред. Б.В. Веймарна и Ю.Д. Колпинского. М., 1965.
2. Искусство стран и народов мира. Краткая художественная энциклопедия. Т.1. М.,1962; т. П. М., 1965; т. Ш. М., 1971.
3. История искусства зарубежных стран. Т.Ш. Под ред. М.В. Доброклонского. М., 1964.
4. Веймарн Б.В. Прогрессивное искусство стран Арабского Востока. — Художник, 1971, № 1.
5. Глухарева О.Н. Искусство народного Китая. М., 1958.
6. Ломакина И.И. Изобразительное искусство социалистической Монголии. Улан-Батор, 1970.
7. Муриан И.Ф. Изобразительное искусство Социалистической Республики Вьетнам. М., 1982.
8. Николаева Н.С. Современное искусство Японии. М., 1968.
9. Потабенко С.И. Изобразительное искусство. Сб. Культура современной Индии. М., 1968.
10. Тюляев С.И. Искусство Индии. М., 1988.

Страны Арабского Востока

1. Богданов А.А. Изобразительное искусство Арабской Республики Египет. М., 1975.
2. Богданов А.А. Художники Сирии. М. 1981.

3. Богданов А.А. Современное изобразительное искусство Ирака. Л.-М., 1982.
4. Веймарн Б.В. Искусство Египта, Сирии и Ирака. Сб. Борьба за прогрессивное реалистическое искусство в зарубежных странах. М., 1975.
5. Brentjes V. Tradische Malerei des 20 Jahrhunderts. Bildende Kunst, 1974, № 4
6. Karoumi A. Jawad-Salim – ein moderner kunstler des Irak. Bildende Kunst, 1974, №3
7. Said H. Contemporary art in Egypt, Zagreb. 1964.

Искусство Ирана

1. Масленицына С. Искусство Ирана в собрании Государственного Музея искусства народов Востока, Альбом. Текст на рус. и англ. аз. Л., 1975.
2. Tadjvidi A. L'art moderne en Iran. Tehezan, 1967.

Искусство Афганистана

1. Богданов А.А. О творчестве художников Афганистана. —Искусство. 1988, № 4.
2. Веймарн Б.В. Афганистан и его художники. - Искусство, 1965, № 3.
3. Григорович Н.Е. Современное искусство Афганистана. - Искусство, 1961, № 9.

Искусство Турции

1. Богданов А.А. К вопросу о регионализме в современной живописи Турции. - Искусство, 1985, № 3.
2. Веймарн Б.В. Проблема национального своеобразия в современной турецкой графике. – Искусство, 1966, №6.
3. Тюляев С.И. О современном искусстве Турции. – Искусство, 1960, №7.
4. Berk N. Modern painting and sculpture in Turkey (Album). Istanbul, 1940.
5. Berk N. Art graphiquel turc contemporain. Exposition. (Catalogue). Ankara, 1960.

Искусство Индии и Цейлона (Шри Ланки)

1. Потабенко С.И. Изобразительное искусство Индии в новое и новейшее время. М., 1981.
2. Шептунова И.И. Живопись Бенгальского Возрождения. М., 1978.
3. Шептунова И.И. Амрита Шергил. М., 1983..
4. Тюляев С.И. Современная живопись Цейлона. М., 1958.
5. Филатов В. Искусство Цейлона. – Искусство, 1960, №11.
6. Appasamy I. Die Entwicklung der modern indischen Malerei. – Bildende Kunst 1973, №8
7. Kunzt U. Begegnungen mit indischer Kunst. I und II. – Bildende Kunst, 1972, №10 und 1973, №1.
8. Mode H. Indische Malerei der Jagenwart in Berlin. – Bildende Kunst, 1972, №7.

Искусство Монголии

1. Ломакина И.М. Марзан Шарав. М., 1974.
2. Лувсанвандан С. К проблеме о традициях и новаторстве в монгольском изобразительном искусстве. - Искусство, 1979, № 4.
3. Schulze S. Tradition und Gegenwart in der mongolischen Malerei. – Bildende Kunst. 1973 №10

Искусство Вьетнама.

1. Муриан И.Ф. Изобразительное искусство Социалистической Республики Вьетнам. М., 1980,
2. Нгуен Фи Хоань. Искусство Вьетнама. М., 1982.
3. Шмелева Г.В. Станковая лаковая живопись Демократической Республики Вьетнам. М. 1970.
4. Mohring H. Vietnamesische Malerei. Leipzig, 1963.

Искусство Китая.

1. Виноградова Н.А. Сюй Бэйхун, М., 1980.
2. Завадская Е.В. Ци Бай-ши. М., 1982.
3. Червова Н.А. Современная китайская гравюра. М., 1960.
4. Tshi-Pei-schi (Zeichnungen). Einleitung von ...erhard Pommerang-Eiedtke. Dresden, 1952.

Искусство Кореи.

1. Глухарева О.Н. Искусство Кореи. М., 1982.
2. Муриан И.Ф. Заметки о вьетнамской и корейской живописи. – Художник, 1959, №6.

Искусство Японии.

1. Виноградова Н.А. Искусство Японии. В кн.: «Борьба за прогрессивное реалистическое искусство в зарубежных странах». Под ред. Ю.Д. Колпинского. М., 1975.
2. Галеркина О.И. Японский союз пролетарских художников. – Искусство, 1968, №9.
3. Коломиец А.С. Современная гравюра Японии и ее мастера. М., 1974.

«Народное искусство»

Цель курса: Формирование у студентов понимания роли народного искусства в системе мировой художественной культуры, в передаче духовного наследия от поколения к поколению, освоение духовных, нравственных и эстетических доминант эпох.

Задачи курса:

1. Изучение народного искусства.
2. Эволюция народного искусства отдельных центров и школ.
3. Особенности языка народного искусства.
4. Анализ отдельных памятников и произведений народной культуры.
5. Освоение специфики изобразительного языка народного искусства.

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоения дисциплины:

способностью использовать приобретенные знания для популяризации искусства: проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, экспозицию, организовать конкурс, фестиваль (ПК-29);

способностью провести исследования тенденций и закономерностей развития искусства, подготовить публикации (статьи, эссе, методические рекомендации), выступления с использованием современных социальных, психолого-педагогических и информационных технологий, радио, телевидения и иных технических средств коммуникаций (ПК-30);

способностью создавать соответствующие компьютерные базы данных и участвовать в проведении исследований в сфере методологии науки и практики, педагогики, истории и теории искусства в рамках открытого научно-образовательного и культурно-просветительского процесса (ПК-31);

способностью дать профессиональную консультацию, проводить художественно-эстетический анализ и оценку явлений искусства, осуществлять редакторскую работу (ПК-32);

способностью разрабатывать и осуществлять проекты и программы по сохранению и развитию традиций Российской школы искусства, участвовать в педагогическом проектировании профильных образовательных и художественно-творческих систем (ПК-33);

способностью участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и других форм деятельности средств массовой информации по пропаганде духовно-нравственных ценностей и идеалов культуры, отечественных, мировых шедевров искусства (ПК-34);

способностью участвовать в реализации культурной политики в муниципальных, региональных и федеральных органах власти, включая связи с общественностью (ПК-35);

способностью взаимодействовать с многонациональным академическим профессиональным сообществом, в интересах освещения фундаментальных и прикладных исследований в сфере искусства и образования (ПК-36);

способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания, современные методы, средства и этапы планирования и организации научно-исследовательской деятельности, понимать структуру научного исследования, экспериментальные основы изучения явлений, принципы проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки результатов проводимых исследований и разработок, в том числе с применением информационных технологий и использовать их на практике (ПК-37);

способностью планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность, работать с литературой, анализировать, выделять главное, видеть проблему исследования, выявлять противоречия, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы (ПК-38);

способностью понимать социально-психологические и социально-экономические факторы, влияющие на культурное потребление в зависимости от национально-исторических особенностей (ПК-39);

способностью учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, собственно культурные и экономические факторы (ПК-40);

способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки; искусствоведческие, исторические, культурологические, психолого-педагогические подходы в исследовании искусства, с привлечением современных информационных технологий (ПК-41).

Содержание курса: Древность происхождения русского народного искусства. Его специфика. Многообразие видов народного искусства. Значение народного творчества для развития отечественной культуры. Недостаточная разработанность вопросов народного искусства в дореволюционном искусствоведении. Создание науки о народном искусстве в послереволюционный период. Привлечение данных археологии, устно—поэтического творчества, этнографии, истории искусств, других смежных наук.

Художественное ремесло Киевской Руси IX-XI века и периода феодальной раздробленности. Самостоятельность и высокий уровень развития древнерусской культуры. Ее истоки - опыт и традиции восточных славян. Расцвет художественных ремесел в Киевской Руси и в русских княжествах XII-XIII веков. Яркая декоративность их произведений. Отличие деревенского и городского ремесла.

Древние языческие магические и христианские образы в произведениях прикладного искусства. Их изменяемость. Светский характер большинства памятников. Орнаментальная трактовка. Орнамент и его виды (геометрический, растительный, плетёный, «звериные» мотивы). Тесная связь народного искусства с архитектурой и другими видами искусства.

Керамика. Распространение гончарного круга. Простота и целесообразность форм посуды. Ее орнаментация. Поливы. Архитектурная поливная керамика. Стекло. Технология стекла. Художественная обработка дерева. Основные виды техники обработки: вытесывание, долбление, вытачивание на токарном станке, гравировка, резьба. Резьба по кости. Ткани. Ювелирное дело. Шитьё. Конец XIV-XV век - расцвет русского «лицевого шитья». Своеобразие художественных средств. Связь с живописью.

Художественное ремесло XVI-XVII вв. Сложение русского многонационального государства и укрепление абсолютной монархии XVI—XVII вв. Использование прикладного искусства как средства укрепления авторитета монархии и церкви. Образование «всероссийского» рынка. Развитие массового ремесленного производства и профессионального искусства. Оружейная палата московского Кремля. Центры художественных ремесел — Москва, Сольвычегодск, Усолье, Холмогоры и другие.

Жизнеутверждающее начало народного искусства. Светский характер произведений. Отражение действительности. Фольклорность образов. Их реалистическая основа. Декоративность трактовки. Взаимосвязь функции предмета, материала и техники. Изменение характера орнамента от ясности и лаконизма начала XVI века к насыщенности и динамичности XVI века. Связи с общим развитием искусства.

Золотая и серебряная палата в Кремле. Утварь светского и церковного назначения, как памятники истории и быта.

Усиление насыщенности орнамента с середины XVI в.

Годуновская мастерская. Обилие золота и жемчуга (конец XV — начало XVI века). Особенности художественного решения.

Строгановская мастерская XVI - XVII веков. Связь со Строгановской школой живописи. Постепенная утрата красочности и живости. Ювелирность. Техничность.

Золото-серебряное кружево. Техника. Широкое применение в одежде и предметах обихода. Орнаментальные мотивы. Монументальность.

Одежда. Устойчивость типов одежды. Общие черты одежды всех слоев общества и различия (длина, ценность материалов, украшений).

Значение древнерусского искусства для развития народного прикладного искусства последующих периодов.

Народные художественные промыслы XVIII века. Развитие крестьянских промыслов. Бытование произведений народного искусства во всех слоях общества. Одухотворенность, жизненность образов. Черты реализма, сказочность. Устойчивость композиций. Декоративность форм. Связь с фольклором, обрядами. Претворение стилей барокко, классицизма. Сохранение народом национальных черт в быту, одежде, в

искусстве. Крестьянская изба. План, композиция. Архитектурно-декоративная отделка. Художественные и технические особенности, принципы применения, круг образов.

Игрушка Сергиевского. Резьба по кости. Развитие Холмогорского костерезного промысла и его расцвет во второй половине XVIII века (с. Холмогоры). Резьба «на проем» («архангельское рококо»).

Изразцы. Основные центры производства: Москва и Гжельский район. Московской губ., Ярославль. Гладкие изразцы. Многообразие сюжетов и надписей.

Гжельская майолика (Московской губ.) - выдающееся явление в керамике XVIII века.

Художественная обработка металла. Великоустюжское черное серебро.

Ткани. Виды узорного народного ткачества. Набойка. Способы печатания: масляной красной по холсту (верховой); резервированием или протравлением (кубовой).

Вышивка. Национальный характер узоров. Связь вышивки со структурой ткани. Вышивка севера России.

Золотое шитье. Центры золотошвейного промысла: Москва, Торжок Тверской губ., Нижегородская губ. и другие.

Кружево. Металлическое кружево и его самобытный характер. Богатство фактуры.

Появление нитяных кружев. Связи русской художественной культуры XVIII века с народным творчеством.

Народные художественные промыслы XIX века. Появление произведений народного искусства на отечественных и всемирных выставках.

Художественная обработка дерева. Архитектурная резьба в народном зодчестве Поволжья, Севера, Сибири. Резьба по дереву в мебели и домашней утвари. Резьба по бересте и ее центры. Роспись по лубу, бересте и дереву. Народная объемно-скульптурная игрушка (резное дерево, папье-маше), ее реалистические основы. Резьба по кости. Керамика. Широкое распространение производства гончарных художественных издалей и глиняных игрушек (Московская, Рязанская, Вятская, Тульская, Пензенская и другие губернии). Гжельская керамика (Московская губерния). Переход от производства майолики к полуфаянсу. Скопинская керамика (г. Скопин Рязанской губернии). Ее развитие с 60-х годов XIX века. Дымковская игрушка. Техника. Древние истоки дымковской игрушки.

Лаковая живопись. Развитие искусства лаковой миниатюры на папье-маше. Художественная обработка металла. Росписи на подносах. Ювелирное дело. Ткани. Вышивка. Кружево. Одежда.

Тяжелое состояние народных художественных ремесел в конце XIX века. Деятельность земств в области народного творчества и организация кустарных складов, школ. Внесение чуждых народному искусству образцов псевдорусского стиля модерн. Попытка меценатов возродить народное искусство (Е.Г. Мамонтова - Абрамцево, М.К. Тенишева - Талашкино). Роль Е.Д. Поленовой (1850—1888). Организация мастерских прикладного искусства. Творческая помощь В.Д. Поленова, В.И. Васнецова, М.А. Врубеля, Н.К. Рериха, А.Я. Головина, С.В. Малютина.

Народные художественные промыслы XX века. Творческо-организационная помощь народным промыслам. Деятельность А.В. Луначарского, А.В. Бакушинского, В.С. Воронова. Государственные заказы народным мастерам. Восстановление Центрального кустарного музея в Москве. Восстановление лучших традиций художественных промыслов. Борьба за современную тему.

Отставание художественных качеств массовых изделий от выставочных. Критика общественностью ведомственной разобщенности о Объединении народных мастеров, несовершенства системы планирования и экономического стимулирования (конференции, периодическая печать). Активная роль журнала «Декоративное искусство СССР».

Взаимодействие и взаимообогащение народного и изобразительного искусства. Развитие науки о народном искусстве.

Современное состояние развития народного искусства.

Литература:

1. История русского искусства. Под ред. И.Э. Грабаря, В.С. Кеменова, В.Н.Лазарева. Т. III, гл. 2-3; т. IV, гл. 12; Т. VIII, гл. 4. Разделы — художественные промыслы: т. XI—XII.
2. Бакушинский А.Б. Исследования и статьи. М., 1981.
3. Богуславская И.Я. Русское народное искусство. Л., 1868,
4. Василенко В.М. Народное искусство. Л., 1974.

5. Византия и Русь. Под ред. Г.К. Вагнера. М., 1989.
6. Воронов В.С. О крестьянском искусстве. М., 1972.
7. Некрасова М.А. Народное искусство. Теория и практика. М., 1983.
8. Музей народного искусства и художественные промыслы. Сб. трудов НИИХП. Вып.5. М., 1972.
9. Проблемы народного искусства. Отв. ред. и сост. М.А. Некрасова. М., 1982.
10. Разина Т.М. Русское народное творчество. М., 1970.
11. Русское народное декоративное искусство. Сб. статей. Общ. ред. и вступ. статья А.И. Леонова. Т.1, М., 1962; т.2, М., 1963; т. 3, М., 1965.
12. Русское народное искусство в собрании Государственного Русского музея. Ред. и сост. И. Богуславская, Л., 1984.
13. Русские художественные промыслы. Вторая половина XIX—XX вв. Под ред. Э.В. Померанцева. М., 1965.
14. Семенова Т. Народное искусство и его проблемы (очерки). М., 1977.
15. Советское декоративное искусство. 73/74. Сб. статей. Общ. ред. Н.С. Степанян. М., 1975.
16. Советское декоративное искусство, 75. Сб. статей. Общ. ред. Н.С. Степанян, Н.С. Николаева. М., 1976.
17. Творческие проблемы современных народных художественных промыслов. Авт. сост. И.Я. Богуславская. Л., 1981.
18. Темерин С.М. Русское прикладное искусство. Советские годы. М., 1960, ч. П.
19. Уткин П.И. Русские ювелирные украшения. М., 1970.

Древнерусское народное искусство.

20. Бочаров Г.Н. Прикладное искусство Новгорода Великого. М., 1969.
21. Быстрова Е.В., В. Холмогорская. Резьба поXX в. М., 2005.
22. Василенко В.М. Русское прикладное искусство. Истоки и становление 1 в. до н.э. - XIII в. М., 1977.
23. Динцис Л.А. Древние черты в русском народном искусстве. Сб. История культуры Древней Руси. Т.П. М.-Л., 1951.
24. Древний Новгород. Прикладное искусство и археология. Авт. вступ. статьи В. Янин. М., 1985.
25. Древнерусское декоративно-прикладное искусство в собрании Государственного Русского музея. Ред.-сост. И. Плещенова и Л. Лихачева. Л., 1984.
26. История культуры Древней Руси. Т.П, М.-Л., 1951.
27. М.Н. Левинсон-Нечаева, М.М. Постникова-Лосева. Прикладное искусство Древней Руси. В кн. Триста веков искусства. М., 1976.
28. Маясова Н.А. Древнерусское шитье. М., 1971.
29. Николаева Т.В. Прикладное искусство Московской Руси. М., 1976.
30. Постникова-Лосева М.М. Русская золотая и серебряная скань. М., 1982.
31. Рабинович М.Г.. О древней Москве. М., 1964.
32. Рыбаков Б.А. Прикладное искусство и скульптура. В сб. История культуры Древней Руси. Т.П. М.-Л., 1951.
33. Рыбаков Б.А. Русское прикладное искусство X-XIII веков. Л. 1971.
34. Свирин Н.Н. Древнерусское шитье. М., 1963.
35. Свирин Н.Н. Ювелирное искусство Древней Руси. М., 1972.
36. Толочко П.П. Древний Киев. К., 1983.
37. Уткин П.И. Русские ювелирные украшения. Раздел Ювелирное искусство Киевской Руси и русских княжеств домонгольского периода. М., 1870.
38. Е.В. Шакурова. Русские серебряные изделия XIV-XVII веков. В кн. Русское серебро XIV—начала XX в. М., 1984.

Народное искусство XVIII-XX вв.

39. Бакушинский А.В.и Василенко В.М. Искусство Мстеры. М.-Л., 1934.
40. Бибикова Н.М. и Ковальчук И.А. Деревянная резьба крестьянского жилища Поволжья. М., 1954.
41. Богуславская И. Русская глиняная игрушка. Л., 1975.

42. Богуславская И., Графов Б. Искусства Жостова. Л., 1979.
43. Василенко В.М. Русская народная резьба и роспись по дереву XVII-XIX вв. М., 1960.
44. Дайн Г.Л. Русская народная игрушка. М., 1981.
45. Ефимова Л.В., Белогорская Р.М. Русская вышивка и кружево. М., 1982.
46. Жегалова С., Жюжина С., Попова З., Проскурина С., Черняховская Ю. Резьба и роспись по дереву. М., 1958.
47. Жегалова С.К. Русская народная живопись. М., 1975.
Званцов М.П. Нижегородская резьба. М., 1968.
48. Зиновьев Н.М. Искусство Палеха. Ред. и вступ. статья М.А. Тихомировой. Л., 1968.
49. Иванов В.Х. Якутская кость. Л., 1978.
50. Искусство Гжели. Авт. сост. Н.А. Якимчук. М., 1985.
51. Коромыслов Б. Лаковая миниатюра Мстеры. Л., 1972.
52. Крюкова И.А. Русская народная резьба по кости. М., 1956.
53. Маковепкий И.В. Памятники зодчества Среднего Поволжья. М., 1960.
54. Маковепкий И.В. Памятники зодчества русского Севера. М., 1955.
55. Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки. М., 1978.
56. Некрасова М.А. Искусство Палеха. М., 1966.
57. Некрасова М.А. Современное народное искусство. Л., 1980.
58. Народные мастера. Традиции, школы. Вып. 1. Под ред. М.А. Некрасовой. М., 1985.
59. Попова О.С. Русская народная керамика. М., 1957.
60. Прудоминский В. Откровение Ивана Голикова. М., 1977.
61. Работникова И.Е., Яковлева В.Л. Русская народная вышивка. М., 1957.
62. Розова Л.К. Искусство Холуйской миниатюры. Л., 1970.
63. Русский народный костюм. Авт. сост. Л.Н. Молотова, Н.Н. Соснина. Л., 1984.
64. Салтыков А.Б. Русская керамика. Пособие по определению памятников материальной культуры XVII-XIX вв. М., 1952.
65. Салтыков А.Б. Избранные труды. М., 1962.
66. Салтыков А.Б. Русская народная керамика. М., 1960.
67. Соболевский Н.Д. Палех. М., 1958.
68. Тарановская Н.В. Русская деревянная игрушка. М., 1968.
69. Гарановская Н.В., Мальцев Н.В. Русские прялки. Л., 1970.
70. Уханова И.Н. Резьба по кости в России XVII-XIX вв. Л., 1981.
71. Фалеева В.А. Русское плетеное кружево. Л., 1983.
72. Хохлома. Сост. В. Вишневская, Н. Маслова. Л., 1980.
73. Чекалов А.К. Народная деревянная скульптура русского Севера. М., 1974.
74. Чижов М. Среди миниатюристов. Л., 1982.

«Основы архитектуры»

Цель курса: Курс «Основы архитектуры» представляет собой теоретическую дисциплину, цель которой заключается в том, чтобы преподавать студентам, обучающимся по направлению теория и история искусств, основные сведения об архитектуре как одном из видов искусства и тем самым способствовать лучшему пониманию специфического языка зодчества. Это особенно необходимо тем, кто специализируется в области истории и теории искусства: ведь архитектура, по совершенно справедливому утверждению, - это «мать всех искусств», обеспечивающая возможность их единения (синтеза) в процессе решения самых сложных и ответственных идейно-художественных задач. Именно архитектура создает базу для формирования тех исторических феноменов, которые принято называть «большими стилями». Чередование «больших стилей», обладающих синтетической природой, и составляет в основном содержание истории искусства.

Задачи курса:

1. Изучение общих процессов развития архитектуры.
2. Особенности архитектуры как вида искусства.
3. Понимание специфики выразительных средств архитектуры.
4. Изучение проблем синтеза искусств.
5. Анализ отдельных памятников и произведений архитектуры..

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоения дисциплины:

способностью использовать приобретенные знания для популяризации искусства: проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, экспозицию, организовать конкурс, фестиваль (ПК-29);

способностью провести исследования тенденций и закономерностей развития искусства, подготовить публикации (статьи, эссе, методические рекомендации), выступления с использованием современных социальных, психолого-педагогических и информационных технологий, радио, телевидения и иных технических средств коммуникаций (ПК-30);

способностью создавать соответствующие компьютерные базы данных и участвовать в проведении исследований в сфере методологии науки и практики, педагогики, истории и теории искусства в рамках открытого научно-образовательного и культурно-просветительского процесса (ПК-31);

способностью дать профессиональную консультацию, проводить художественно-эстетический анализ и оценку явлений искусства, осуществлять редакторскую работу (ПК-32);

способностью разрабатывать и осуществлять проекты и программы по сохранению и развитию традиций Российской школы искусства, участвовать в педагогическом проектировании профильных образовательных и художественно-творческих систем (ПК-33);

способностью участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и других форм деятельности средств массовой информации по пропаганде духовно-нравственных ценностей и идеалов культуры, отечественных, мировых шедевров искусства (ПК-34);

способностью участвовать в реализации культурной политики в муниципальных, региональных и федеральных органах власти, включая связи с общественностью (ПК-35);

способностью взаимодействовать с многонациональным академическим профессиональным сообществом, в интересах освещения фундаментальных и прикладных исследований в сфере искусства и образования (ПК-36);

способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания, современные методы, средства и этапы планирования и организации научно-исследовательской деятельности, понимать структуру научного исследования, экспериментальные основы изучения явлений, принципы проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки результатов проводимых исследований и разработок, в том числе с применением информационных технологий и использовать их на практике (ПК-37);

способностью планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность, работать с литературой, анализировать, выделять главное, видеть проблему исследования, выявлять противоречия, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы (ПК-38);

способностью понимать социально-психологические и социально-экономические факторы, влияющие на культурное потребление в зависимости от национально-исторических особенностей (ПК-39);

способностью учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, собственно культурные и экономические факторы (ПК-40);

способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки; искусствоведческие, исторические, культурологические, психолого-педагогические подходы в исследовании искусства, с привлечением современных информационных технологий (ПК-41).

Содержание курса:

Определение архитектуры как искусства создавать целесообразно организованные и эстетически выразительные пространственные материальные структуры, предназначенные для жизни и деятельности людей. Этимология термина «архитектура», его греческие корни и буквальная расшифровка («главное», или «высшее строительство»). Двудиная природа архитектуры как одного из видов созидательной деятельности человека, направленного на удовлетворение и утилитарных, и эстетических потребностей общества. Место архитектуры в ряду других видов искусства. Архитектура как пространственное (пластическое) искусство. Архитектура в системе мировой художественной культуры. Особенности взаимодействия человека и архитектурной среды. Постоянство воздействия на людей как одна из причин «привыкания» к архитектуре, что влечет за собой ослабление способности к полноценному общению с ней.

Объекты архитектурного творчества - здания и сооружения. Сотрудничество архитектора с представителями других видов искусства и со специалистами в области техники строительства в процессе разработки и реализации архитектурных проектов.

Два этапа творческого процесса в архитектуре - создание проекта и его осуществление в натуре. Понятие об архитектурной композиции как определенном сочетании частей и элементов, комбинация которых дает целостное решение поставленной перед зодчим задачи. Взаимоотношения заказчиков и архитекторов.

Архитектурный проект, стадии его разработки (предварительные эскизы, эскизный, технический, рабочий проекты) и состав (чертежи, макеты, модели, пояснительные записки). Архитектурная графика, ее разновидности, самостоятельное художественное значение. Проектные чертежи - ортогональные (планы, фасады, разрезы), перспективы, аксонометрические проекции; чертежи фрагментов, деталей, конструктивных узлов. Архитектурные фантазии.

Целесообразная организация пространства как основная задача архитектора. Древнеримский зодчий Витрувий и его теоретический трактат «Десять книг об архитектуре». Историческое значение этого труда. Триада Витрувия - сочетание трех качеств («польза, прочность, красота»), обязательных для произведений зодчества. Расшифровка витрувианского понятия «польза» как способности здания или сооружения выполнять свое назначение (или функцию).

Классификация зданий и сооружений по функциональному признаку. Основные виды архитектуры - гражданская, культовая, промышленная (в том числе транспортная), сельскохозяйственная, фортификационная (военная), ландшафтная. Архитектура малых форм. Архитектурный комплекс как группа зданий и сооружений, совместно выполняющих сложную функцию (многопрофильные больницы, университеты, выставки, стадионы, промышленные предприятия, вокзалы, монастыри и т.п.).

Понятие ансамбля как развитой в пространстве композиции зданий и сооружений, не обязательно связанных функционально, но наделенной выдающимися художественными качествами и глубоким идейным содержанием. Использование в решении ансамблей приемов синтеза искусств. Художественная целостность как обязательный признак ансамбля.

Градостроительство как особый вид архитектурной деятельности, связанный с проектированием, осуществлением в натуре и обеспечением функционирования крупных населенных пунктов и городов. Теория и история градостроительства. Основные системы планировки городов нерегулярная и регулярная, их примеры.

Прочность как важнейшая техническая характеристика зданий и сооружений, обеспечивающая их долговечность. Обеспечение необходимой прочности построек за счет рационального выбора строительных материалов и конструкций, определяемого функциональными и экономическими требованиями. Конструкции в архитектуре.

Тектоника как термин, определяющий возможность и степень художественно осмысленного выражения в архитектурных формах свойств и особенностей работы строительных материалов и конструкций. Тектонические («тектонически правдивые»), нетектонические («атектонические», декоративные) и иллюзорно-тектонические композиции.

Ордер как образец наиболее совершенной и гибкой тектонически правдивой композиционной системы, позволяющей художественно осмыслить стоечно-балочную конструкцию. Происхождение и варианты классического ордера (тосканский, дорический, ионический, коринфский и композитный ордера).

Понимание красоты в архитектуре как совокупности таких свойств и качеств композиции, которые определяют эстетическое содержание, то есть художественный образ (архитектурный образ) созданного зодчим произведения.

Свойства архитектурных форм и характер их взаимосвязи в составе композиции.

Варианты композиционных решений в архитектуре. Взаимоотношения архитектурных форм. Отношения размеров и пропорции в архитектуре, их влияние на представление о гармонии в композиции. Правило «золотого сечения». Масштаб и масштабность (сомасштабность) как свойства архитектурной композиции. Образно-композиционные средства как совокупность особенностей архитектурных форм, а также приемов их объединения в составе композиции, определяющих ее художественные качества, а, следовательно, характер и содержание архитектурного образа.

Стиль в архитектуре и разные суждения о содержании этой искусствоведческой категории.

Литература:

1. Альберти Л.Б. Десять книг о зодчестве. Т.1,2. М., 1937.
2. Архитектура и строительные конструкции / Под ред. В.Ф. Промыслова. М., 1984.
3. Архитектура и эмоциональный мир человека. М., 1985.
4. Бартенев И.А. Основы архитектурных знаний для художников. М., 1964.
5. Бартенев И.А. Форма и конструкция в архитектуре. М., 1968.
6. Бартенев И.А., Батажкова В.Н. Очерки истории архитектурных стилей. М., 1983.
7. Баторевич Н.И., Кожицева Т.Д. Архитектурный словарь. 2-е изд. СПб., 2001.
8. Брунов Н.И. Пропорции античной и средневековой архитектуры. М., 1935.
9. Бунин А.В., Круглова М.Г. Архитектурная композиция городов. М., 1940.
10. Буров А.К. Об архитектуре. М., 1960.
11. Вагнер Г.К. Искусство мыслить в камне. М., 1990.
12. Вержбицкий Ж.М. Архитектурная культура. СПб., 1998.
13. Виньола Д.Б. Правило пяти ордеров архитектуры. М., 1939.
14. Витрувий. Десять книг об архитектуре. М., 1936.
15. Гевирц Я.Г. Архитектурные формы и композиция зданий. М.; Л., 1927.
16. Глазычев В.Л. Эволюция творчества в архитектуре. М., 1986.
17. Глазычев В.Л. Архитектура. Энциклопедия. М., 2002.
18. Гримм Г.Д. Пропорции в архитектуре. М.; Л., 1935.
19. Грубе Г., Кучмар А. Путеводитель по архитектурным формам. М., 1990.
20. Груза И. Теория города. М., 1972.
21. Гурьев О.И. Композиции Андреа Палладио. Вопросы пропорциональности. Л., 1984.
22. Гутнов А.Э. Мир архитектуры. М., 1985.
23. Заварихин С.П. Русская архитектурная критика. Л., 1989.
24. Зигель К. Структура и форма в современной архитектуре. М., 1965.
25. Зубов В.П. Архитектурная теория Альберти. М., 2001.
26. Иконников А.В. Художественный язык архитектуры. М., 1985.
27. Иконников А.В. Функция, форма, образ в архитектуре. М., 1986.
28. Иконников А.В., Степанов Г.П. Основы архитектурной композиции. М., 1971.
29. История архитектуры. Объект, предмет и метод исследования. Сб. науч. трудов. М., 1988.
30. Каплун А.И. Стил и архитектура. М., 1985.
31. Кильпе Т.Л. Основы архитектуры. М., 1989.
32. Короев Ю., Федоров М. Архитектура и особенности зрительного восприятия. М., 1954.
33. Кринский В.Ф., Ламцов И.В., Туркус М.А. Элементы архитектурно-пространственной композиции. М., 1968.
34. Курбатов Ю.И. Архитектурные формы и ландшафт. Композиционные связи. Л., 1988.
35. Лисовский В.Г. Архитектурная школа Академии художеств. Л., 1981.
36. Лисовский В.Г. Академия художеств. СПб., 1997.
37. Маркузон В.Ф. Архитектурные ордера. Происхождение ордера // Всеобщая история архитектуры. Т.2. М., 1973. С.33-52.
38. Мильчик М.И. Исторический город и современная архитектура. Л., 1990.
39. Михайлов Б.П. Витрувий и Эллада. Основы античной теории архитектуры. М., 1967.
40. Михаловский И.Б. Архитектурные формы античности. М., 1949.
41. Некрасов А.И. Теория архитектуры. М., 1994.
42. Николаев И.С. Профессия архитектора. М., 1984.
43. Палладио А. Четыре книги об архитектуре. Т.1. М., 1936.
44. Партина А.С. Архитектурные термины. Иллюстрированный словарь. М., 1994.
45. Плужников В.И. Термины российского архитектурного наследия. М., 1-995.
46. Пруцын О., Рымашевский Б., Борусевич В. Архитектурно-историческая среда. М., 1990.
47. Пунин А.Л. Архитектурный образ и тектоника. О «содружестве форм и формул» в архитектуре // Содружество наук и тайна творчества. М., 1968. С.270-285.
48. Раафат А. Железобетон в архитектуре. М., 1963.
49. Раппапорт А.Г., Симов Г.Ю. Форма в архитектуре. Проблемы теории и методологии. М., 1990.
50. Соколов А.М. Основные понятия архитектурного проектирования. Л., 1976.
51. Степанов Г.П. Искусство архитектуры. Л., 1971.
52. Степанов Г.П. Композиционные проблемы синтеза искусств. Л., 1984.
53. Таруашвили Л.И. Эстетика архитектурного ордера. От Витрувия до Картмера де Кенси. М., 1995.

54. Тиц А.А., Воробьева С.В. Пластический язык архитектуры. М., 1986.
55. Фрей О. Висячие покрытия. Их формы и конструкции. М., 1960.
56. Шевелев И.Ш. Принцип пропорции. М., 1986.
57. Эстетическая выразительность города / Под ред. О.А. Швидковского. М., 1986.
58. Юсупов Э.С. Словарь терминов архитектуры. СПб., 1994.

«Рисунок и живопись»

Цель курса: Формирование у студентов понимания роли изобразительного искусства в системе мировой художественной культуры, в передаче духовного наследия от поколения к поколению, освоение духовных, нравственных и эстетических доминант эпох, формирование практических навыков рисунка и живописи.

Задачи курса:

1. Изучение специфики изобразительно-выразительных средств.
2. Особенности языка пластических искусств.
3. Создание произведений живописи и графики в рамках учебных заданий.
4. Овладение различными художественными техниками.

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоения дисциплины:

способностью провести исследования тенденций и закономерностей развития искусства, подготовить публикации (статьи, эссе, методические рекомендации), выступления с использованием современных социальных, психолого-педагогических и информационных технологий, радио, телевидения и иных технических средств коммуникаций (ПК-30);

способностью создавать соответствующие компьютерные базы данных и участвовать в проведении исследований в сфере методологии науки и практики, педагогики, истории и теории искусства в рамках открытого научно-образовательного и культурно-просветительского процесса (ПК-31);

способностью дать профессиональную консультацию, проводить художественно-эстетический анализ и оценку явлений искусства, осуществлять редакторскую работу (ПК-32);

способностью разрабатывать и осуществлять проекты и программы по сохранению и развитию традиций Российской школы искусства, участвовать в педагогическом проектировании профильных образовательных и художественно-творческих систем (ПК-33);

способностью участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и других форм деятельности средств массовой информации по пропаганде духовно-нравственных ценностей и идеалов культуры, отечественных, мировых шедевров искусства (ПК-34);

способностью взаимодействовать с многонациональным академическим профессиональным сообществом, в интересах освещения фундаментальных и прикладных исследований в сфере искусства и образования (ПК-36);

способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания, современные методы, средства и этапы планирования и организации научно-исследовательской деятельности, понимать структуру научного исследования, экспериментальные основы изучения явлений, принципы проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки результатов проводимых исследований и разработок, в том числе с применением информационных технологий и использовать их на практике (ПК-37);

способностью планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность, работать с литературой, анализировать, выделять главное, видеть проблему исследования, выявлять противоречия, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы (ПК-38);

способностью понимать социально-психологические и социально-экономические факторы, влияющие на культурное потребление в зависимости от национально-исторических особенностей (ПК-39);

способностью учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, собственно культурные и экономические факторы (ПК-40);

способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки; искусствоведческие, исторические, культурологические, психолого-педагогические подходы в исследовании искусства, с привлечением современных информационных технологий (ПК-41).

Содержание курса: Учебная дисциплина «рисунок» является неотъемлемой частью в системе преподавания на заочном отделении факультета теории и истории искусств нашего института.

Задача этого курса состоит в овладении студентами основ рисунка. Знание специфики художественного языка делают процессы творчества и художественного мышления близкими и понятными будущему искусствоведу. Нельзя переоценить важность занятий изобразительным искусством для тех искусствоведов, которые по характеру своей работы непосредственно соприкасаются с творчеством художников, скульпторов, архитекторов и др., выступая в качестве критиков, принимая участие в работе художественных советов, выставкомов и т.д., работая в издательствах, редакциях, музеях, художественных галереях. Те же студенты, которые уже владеют основами изобразительного искусства в объеме художественной школы, художественного училища или соответствующего курса ВУЗа, а также являются преподавателями рисования или работают художниками, должны продолжать повышение своей квалификации.

Основная задача в преподавании рисунка искусствоведам состоит в овладении студентами основ профессиональной грамотности.

Поскольку учащиеся обладают разной степенью подготовки, то объем требований варьируется в зависимости от ее уровня, но обязательно включает в себя знания закономерностей построения природы, навыки объемно-пространственного мышления, владение методом сравнения.

Большой разрыв в уровне профессиональной подготовки студентов диктует необходимость индивидуального характера программных заданий. Настоящая программа представляет собой общее направление, по которому педагог строит учебный процесс, изменяя по мере необходимости характер постановок в зависимости от степени подготовки студента.

Основой обучения на 1 курсе является самостоятельная работа, которая ведется в течение всего года, с последующей ее проверкой. На зачете проверяются полученные знания и навыки.

В рамках основополагающих программных положений допускается выбор студентами предложенных заданий как в течение самостоятельной работы в году, так и на зачете.

Программа по рисунку излагается на установочной лекции, где определяются основные принципы обучения рисунку на 1 курсе.

Вслед за разъяснением важности рисунка в профессиональном обучении студента и необходимости овладения навыками изобразительного искусства излагаются основные положения, а именно понятия целостного видения, построения предметов на плоскости, применения зрительной перспективы и др. На установочной лекции выявляются различия в подготовке студентов и дается ориентировочный план работы каждому студенту. В плане самостоятельной работы задания по степени трудности условно делятся на 2 группы. К группе примерных заданий без специальной подготовки относятся следующие задания: гипсовый орнамент, натюрморт из 2-3-х гипсовых геометрических фигур, натюрморт из 2-3-х бытовых предметов на нейтральном фоне. Количество часов дано ориентировочно. В этих заданиях внимание обращается на вопросы композиции в листе, общее построение, перспективу, анализ конструкции, выявление формы предметов посредством светотени, передачу материальности предметов.

К группе примерных заданий для студентов со специальной подготовкой относятся следующие задания: гипсовые детали головы Давида, античная голова (Давид, Люций Вер, Зевс, Геракл, Гера и др), античная фигура, а также анатомическая голова. В изображении гипсовой головы внимание уделяется на размещение на листе, композицию, объемно-пространственное решение формы.

В рисовании анатомической головы и Экорше изучаются конструкция, анатомические особенности черепа и мускулатуры, а при рисовании гипсовой античной фигуры основное внимание направлено на правильную постановку фигуры на плоскости, характер движения, пропорции, анатомическое построение.

На зачет для проверки представляются на выбор какие-либо из перечисленных выше заданий в количестве не менее 2-3-х работ. Так как для искусствоведа исключительно важно умение быстро зарисовать натуральный мотив, архитектурный или иной памятник, произведение искусства, то в течение года рекомендуется делать наброски, кроки. Они могут быть дополнительно

представлены, так же как и творческие работы, а именно работы в материале, живописи и композиции, фотографии со скульптур, росписей, дизайн и т.д., возможно в электронном виде. На зачете студент выбирает себе одно из предложенных заданий, соответственно своим возможностям и опыту. Постановки на зачете ставятся в большом диапазоне трудности на основе программных заданий. На исполнение задания отводится 4 часа. Материал-графит, бумага от 1/4 по 1/2 листа.

В течение года и во время сессии возможны консультации по любому вопросу, касающемуся программы по рисунку, а также по конкретному графическому анализу произведения, изучаемого в курсовой работе. Анализ может включать зарисовку композиционной схемы произведения, анализ его структурных особенностей, пространственного и тонального решения, ритмической организации, техники исполнения.

Литература:

- 1.Бернштейн М. Проблемы учебного рисунка. Л., «Искусство», 1940 г.
- 2.Дейнека А. Учитесь рисовать. Беседы с изучающими рисование. М., Издательство Академии Художеств СССР.,1961 г.
- 3.Яковлев Б. Рисование, как общеобразовательный предмет. М., 1986 г.
- 4.Материалы и техника рисунка. М., 1987 г.
- 5.Школа изобразительного искусства., вып. 1-5. Под редакцией Б.Угарова. М., АХССР., 1988 г.
- 6.Учебный рисунок в Академии Художеств. Под редакцией Б. Угарова. М., «Изобразительное искусство»., 1990 г.
- 7.Давиденкова Л. Основные принципы методики преподавания рисунка, живописи и композиции на факультете теории и истории искусства. Учебно-методическое пособие СПб гос. академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина.1993 г.
- 8.Проблемы преподавания живописи и рисунка. Сб.научных трудов РАХ, СПб гос. академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им.И.Е. Репина.,1994 г.
- 9.Учебный рисунок. Под редакцией О. Еремеева. Учебное пособие, подготовленное коллективом преподавателей кафедры рисунка РАХ, СПб гос. академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. М., «Изобразительное искусство».,1995 г.
10. О преподавании специальных дисциплин. Сборник научных трудов. РАХ, СПб гос. академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им.И.Е. Репина., 2000 г.
11. Раушенбах Б. Геометрия картины и зрительское восприятие. СПб., Азбука-классика., 2001 г.
12. Из творческого опыта. Сборник научных статей. РАХ, СПб гос. академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им.И.Е. Репина., 2002 г.

«Основы музейного дела»

Цель курса: Формирование у студентов понимания роли музеев, в передаче духовного наследия от поколения к поколению, освоение духовных, нравственных и эстетических доминант эпох.

Задачи курса:

1. Изучение основных проблем музееведения.
2. Знакомство с историей и своеобразием отдельных музейных собраний.
3. Музееведение как теория, история и практика музейного дела.
4. Знакомство с научными принципами комплектования коллекций, учета и хранения, исследования памятников, экспертизы произведений, экспонирования, основ музейной архитектуры, оборудованием экспозиций и запасников, задачами и приемами научно-просветительной работы.
5. Характеристика современных проблем музееведения.
6. Анализ отдельных памятников и произведений, хранящихся в музеях.
7. Освоение специфики изобразительного языка восточного искусства.

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоения дисциплины:

способностью использовать приобретенные знания для популяризации искусства: проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, экспозицию, организовать конкурс, фестиваль (ПК-29);

способностью провести исследования тенденций и закономерностей развития искусства, подготовить публикации (статьи, эссе, методические рекомендации), выступления с использованием современных социальных, психолого-педагогических и информационных технологий, радио, телевидения и иных технических средств коммуникаций (ПК-30);

способностью создавать соответствующие компьютерные базы данных и участвовать в проведении исследований в сфере методологии науки и практики, педагогики, истории и теории искусства в рамках открытого научно-образовательного и культурно-просветительского процесса (ПК-31);

способностью дать профессиональную консультацию, проводить художественно-эстетический анализ и оценку явлений искусства, осуществлять редакторскую работу (ПК-32);

способностью разрабатывать и осуществлять проекты и программы по сохранению и развитию традиций Российской школы искусства, участвовать в педагогическом проектировании профильных образовательных и художественно-творческих систем (ПК-33);

способностью участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и других форм деятельности средств массовой информации по пропаганде духовно-нравственных ценностей и идеалов культуры, отечественных, мировых шедевров искусства (ПК-34);

способностью участвовать в реализации культурной политики в муниципальных, региональных и федеральных органах власти, включая связи с общественностью (ПК-35);

способностью взаимодействовать с многонациональным академическим профессиональным сообществом, в интересах освещения фундаментальных и прикладных исследований в сфере искусства и образования (ПК-36);

способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания, современные методы, средства и этапы планирования и организации научно-исследовательской деятельности, понимать структуру научного исследования, экспериментальные основы изучения явлений, принципы проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки результатов проводимых исследований и разработок, в том числе с применением информационных технологий и использовать их на практике (ПК-37);

способностью планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность, работать с литературой, анализировать, выделять главное, видеть проблему исследования, выявлять противоречия, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы (ПК-38);

способностью понимать социально-психологические и социально-экономические факторы, влияющие на культурное потребление в зависимости от национально-исторических особенностей (ПК-39);

способностью учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, собственно культурные и экономические факторы (ПК-40);

способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки; искусствоведческие, исторические, культурологические, психолого-педагогические подходы в исследовании искусства, с привлечением современных информационных технологий (ПК-41).

Содержание курса:

Музееведение - область знаний по организации и деятельности музеев. Музееведение изучает теорию, историю и практику музейного дела: научные принципы комплектования коллекций, учета и хранения, исследования памятников, экспертизы произведений, экспонирования их, основы музейной архитектуры, оборудование экспозиций и запасников, задачи и приемы научно-просветительной работы. Современные проблемы музееведения. Понятие музея. Типы музеев. Музейная сеть. История музейного дела. Возникновение ряда публичных музеев после крупнейших исторических событий в Европе на рубеже XVIII и XIX вв. Рост числа музеев в XIX и XX столетиях. Дореволюционные музеи, их характер и работа. Советские музеи как центры собирания, изучения и популяризации искусства. История русских музеев. Древнейшие хранилища произведений искусства. Целенаправленная организация музеев с начала XVIII в. Кунсткамера, Оружейная палата, Эрмитаж, Музей Академии художеств, Третьяковская галерея. Русский музей, музей республик и периферий. Комплектование музейных коллекций в прошлом и

настоящем. Источники и способы поступления экспонатов. Роль музейного фонда в первые годы после революции. Роль закупочных комиссий в Москве и при некоторых крупных музеях (Эрмитаж, Русский музей) - закупка для всех музеев страны. Взаимоотношения музеев и комиссионных магазинов и частных собраний. Экспедиции.

История комплектования крупных собраний (Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея).

Роль выдающихся деятелей в деле собирания отдельных коллекций.

Хранение - основа жизни музея. Учет и документация в музеях. Официальные источники - инструкции и приказы вышестоящих организаций. Требования, предъявляемые к учету. Система документации, взаимосвязь ее различных элементов. Понятие о музейных документах. Физические условия хранения памятников искусства в большой мере зависят от музейного здания. Требования, предъявляемые к музейному зданию. Световой режим. Температурно-влажностный режим. Основные понятия о видах реставрационных работ и о методах исследования произведений искусства (рентген, ультрафиолетовый свет, инфракрасные лучи, микрохимический анализ, бинокулярное визуальное изучение, макрофотографирование красочного слоя).

Специфика научной работы в музейных условиях. Научная каталогизация - специальный и необходимый вид научной работы. Разные методы изучения произведения искусства. Основные аспекты музейной атрибутики. Создание монографических и тематических выставок. Подготовительная работа по справочникам, первоисточникам, архивным материалам. Публикации музейных материалов: "Труды", "Сообщения", сборники.

Частью научной музейной работы является экспертная работа. Фальсификация художественных произведений. Оригиналы, варианты, повторения, копии, подделки (фальшивки).

Экспозиция в музеях. Изменение принципов построения экспозиции на протяжении XVIII-XX столетий. "Шпалерная" развеска картин в XVIII в. Развитие принципов экспозиции в Эрмитаже в конце XVIII - первой пол. XIX вв. "Ковровая" развеска картин в середине и во второй пол. XIX столетия (экспозиция в галерее П.М.Третьякова, в частных собраниях). Появление разреженной, удобной для осмотра экспозиции в итоге усилий Дж. Уилстлера в Англии, художников "Мира искусства" в России (в 1901 г. выставка в Академии художеств).

В 1913-1916 гг. - реэкспозиция И.Э.Грабаря в Третьяковской галерее. В 1922 г. - новая экспозиция П.И.Нерадовского в Русском музее по историко-хронологическому принципу. В 1928 г. - реэкспозиция ГТГ. по историко-хронологическому плану Машковцева. В 1930-Х гг. - реэкспозиции в ГТГ на основе теории социально-экономических формаций под руководством А.А.Федорова-Давыдова и Н.Н.Коваленской. Различные средства пространственной структуры музейной экспозиции. Компактность экспозиции. Оформление произведений искусства на экспозиции. Специфика показа каждого вида искусства.

Современный музей - сложное многофункциональное учреждение. Наряду с задачами собирания и хранения произведений искусства - просветительные и воспитательные функции. Экскурсионная и лекционная работа, ее методика. Изучение ряда проблем психолого-педагогического характера. Работа со школой.

Роль ИКОМа - Международного Совета музеев, созданного на базе ЮНЕСКО по расширению Международных музейных связей.

Совершенствование музеев связано с углублением их специализации, дальнейшим поиском новых архитектурно-пространственных форм, отвечающих современным технологическим требованиям и техническому оснащению. Строительство новых музеев.

Литература:

1. Бутаева З.С., Канычкина Е.С., Фатигарова Н.В. История музейного дела: Библиографический указатель отечественной и зарубежной литературы / Научн. ред. А.И.Фролов. 2-е изд., испр. и доп. М., 1991.
2. Сборник руководящих документов о художественных музеях. М, 1957.
3. Музейное дело в СССР. М., 1977.
4. Изучение и научное описание памятников материальной культуры. М., 1972.
5. Реставрация и исследование художественных памятников. М, 1955. Художественное наследие. Хранение. Исследование. Реставрация. М., 1956-1990.
6. Очерки истории музейного дела в России. М., 1961
7. Чижова Л.В. Из истории художественных музеев России. Учебное пособие. М.: РП У, 1991.
8. Михайловская А.И, Организация и техника музейной экспозиции М., 1964.

9. Музей и современность. М., 1975-1976
10. Государственная Третьяковская галерея. Очерки истории. Л.,
11. Либман М., Островская Г. Поддельные шедевры. М, 1966.
12. Декоративное искусство. 1976. № 9.
13. Музей. М, 1980-1991.
14. Museum. UNESCO. 1982-1991.
15. Советский музей. Л., 1931-1940.
16. Советский музей. М., 1984-1991.
17. Мир музея. М., 1992.
18. Словарь музейных терминов. Музейная терминология. Сб. трудов Центрального музея революции СССР. М., 1986.
19. Музейное дело и охрана памятников. Библиографическая информация. М., 1989-1991.
20. Концептуальные проблемы музейной энциклопедии. Сб. научн. трудов. М., 1990.
21. Максакова Л. В. Спасение культурных ценностей в годы Великой Отечественной войны. М., 1990.
22. Музей и власть: Государственная политика в области музейного дела (XVIII-XX вв.). Сб. научн. трудов. Ч. I, Н. М., 1991.
23. Зилоти В.П. В доме Третьякова. М.: Высшая школа, 1992.
24. Боткина А.П. Павел Михайлович Третьяков в жизни и в искусстве. М.: Искусство, 1993.
25. Жуков Ю.Н. Операция Эрмитаж: Опыт историко-архивного исследования М.: Москвитянин, 1993.

Профессиональный цикл ПЦ
Базовая часть Б.
Модуль №1 «История искусства»
«История изобразительного искусства»

Цель курса (модуля): развитие у студентов понимания незаменимой роли искусства в познании мира, формировании сознания, передаче духовного наследия от поколения к поколению, посредством исторической связи изобразительного искусства и архитектуры на примере последовательного изучения истории искусства.

Задачи курса (модуля):

1. ознакомить студента со стилевой эволюцией, основными течениями и направлениями искусства, с творчеством наиболее характерных и выдающихся мастеров на примере произведений архитектуры, живописи и скульптуры (в контексте картины мира каждой эпохи);
2. овладеть навыками художественно-стилистического анализа произведений, искусствоведческой терминологией, особенностями образного языка искусства;
3. обучить работе с широким спектром искусствоведческой, справочной литературы и каталогами, основным принципам реферативной работы;
4. формирование самостоятельности суждений при оценке произведений искусства.

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоения дисциплины (модуля):

- способностью осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к историческому наследию России и мира, многообразным культурным традициям, иметь собственные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные, социальные, культурные взгляды, конструктивно взаимодействовать с представителями различных культур (ОК-1);
- способностью осознанно понимать, конструктивно анализировать и принимать значение и культуuroобразующую роль соответствующей религии в истории и современной жизни России, различных религий в истории и современной духовной жизни соответствующих обществ, способностью осознавать связь задач, художественных принципов искусства с духовно-нравственными ценностями, сформированными религиями (ОК-13);

- осознавать социальную, культурную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-18);
- способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус, постоянно стремиться к нравственному и эстетическому развитию (ОК-23);
- способностью определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства (ОК-24);
- способностью использовать приобретенные знания для популяризации хореографического искусства и художественного творчества, проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформлять выставки, экспозиции, организовать конкурсы, фестивали (ПК-38);
- умеет различать произведения искусства по виду, жанру и стилю определяет время и место их создания, анализирует их форму и содержание (ПК-46)

«История русского изобразительного искусства XVIII века»

Содержание курса:

Своеобразие развития России в XVIII веке. Переход от Средневековья к Новому времени. Историческая необходимость "европеизации" страны. Просветительство - философско-эстетическая основа русского искусства этого периода. Национальные традиции предшествующего времени, проявившиеся в содержательном, сюжетно-тематическом, композиционно-пространственном, техническом и других аспектах. Творческая переработка достижений западной культуры. Проблема "россики". Стилистическая эволюция русского искусства XVIII века в условиях "ускоренного" прохождения общеевропейского цикла развития (барокко, классицизм, романтические тенденции, рокайльные черты, "шинуазри", "тюрокетри", сентиментализм). Вопросы периодизации.

Архивные и литературные источники изучения русского искусства XVIII века. Проблема "перелома" или "перехода" в искусстве эпохи государственных преобразований начала XVIII века. Основание и строительство Санкт-Петербурга - нового центра художественной культуры страны. Приглашение иностранных художников в Россию. Формирование первых коллекций произведений европейского искусства. Практика пенсионерских поездок русских мастеров в Европу. Первые проекты создания Академии художеств. Антиномии "религиозное - светское", "русское - общеевропейское", средневековое - новое" в изобразительном искусстве. Формирование его новой жанровой системы. Деятельность Канцелярии Искусств исправления и Живописной команды Канцелярии от строений.

Росписи триумфальных сооружений. Их "инвенции". Специфика искусств петровских триумфов. Широта жанрового диапазона росписей: символ, (аллегория, исторический и батальный жанры, портрет. Монументально-декоративная живопись дворцовых интерьеров.

Станковая живопись. Ее жанровые и типологические особенности.

Портрет - наиболее распространенный жанр живописи XVIII века Истоки портрета в искусстве предшествующего времени.

Религиозная живопись. Вопросы техники и иконографии. Светские основы программ иконостасов.

Русские национальные традиции деревянной скульптуры. Петровские скульпторы-пенсионеры в Италии и их судьбы. Истоки искусства гравюры в России. Гравировальная мастерская Оружейной палаты. Жанр конклюдий. Широкое распространение гравюры в начале XVIII столетия, обусловленное ее значительным тиражом, мобильностью, доступностью. Жанровое многообразие гравюры.

Специфика синтеза искусств эпохи барокко. Роль Академии художеств при Академии наук. История создания Академии художеств. Деятельность И. И. Шувалова. Академический устав 1764 года. Президенты Академии. Ведущая роль рисунка в системе обучения. "Программы" как форма учебного задания. Конкурс на Большую золотую медаль. Пенсионерские поездки. Публичные выставки Академии художеств: Музей. Государственные и частные коллекции Теоретические

сочинения по вопросам изобразительного искусства Д. А. Голицына, И. И. Виена, И. М. Урванова, А. М. Иванова, П. П. Чекалевского и др. Значение пенсионерства русских скульпторов в мастерских ведущих французских мастеров. Гипсо-формовочная и литейная мастерские Академии художеств и их роль в учебной и художественной практике.

Искусство русского классицизма.

Русское искусство конца XVIII века.

Литература.

Общие работы.

1. Алексеева М. А. Гравюра Петровского времени. Л., 1990.
2. Андросов С. О. Итальянская скульптура в собрании Петра Великого. СПб., 1999.
3. Барокко в России. / Под ред. Г. Г. Поспелова. М., 1994.
4. Борзин Б. Ф. Росписи петровского времени. Л., 1986.
5. Брук Я. В. У истоков русского жанра. XVIII век. М., 1983.
6. Валицкая А. П. Русская эстетика XVIII века. М., 1983.
7. Век Просвещения. Россия и Франция. Материалы научной конференции "Випперовские чтения -1987. Вып. XX. М., 1989.
8. Верещагина А. Г. Русская художественная критика конца XVIII -начала XIX века. Очерки. М., 1992.
9. Верещагина А. Г. Русская художественная критика середины - второй половины XVIII века. Очерки. М., 1991.
10. Гаврилова Е. И. Русский рисунок XVIII века. Л., 1983.
11. Герчук Ю. Век портрета.// Панорама искусств. 1977. М., 1978. 12. Государственная Третьяковская галерея Живопись XVIII века. Каталог собрания. М., 1998.
13. Государственная Третьяковская галерея. Портретная миниатюра XVIII - начала XX века. Каталог собрания. М., 1997.
14. Государственная Третьяковская галерея. Рисунок XVIII века. Каталог собрания. М., 1996.
15. Государственная Третьяковская галерея. Скульптура XVIII – XIX веков. Каталог собрания. М., 2000.
16. Государственный Русский музей. Живопись. XVIII век. Каталог. СПб., 1998.
17. Гравировальная палата Академии наук XVIII века. / Сост. М.А.Алексеева, Ю.А. Виноградов, Ю.А. Пятницкий. Л., 1985
18. Евангулова О. С. Изобразительное искусство в России первой четверти XVIII в. М., 1987.
19. Евангулова О.С., Карев А.А. Портретная живопись в России второй половины XVIII в. М., 1994.
20. Евсеев В. А., Раскин А. Г., Шапошникова Л. П. Монументальная и декоративная скульптура Ленинграда. Л., 1991.
21. Из истории петровских коллекций. / Под ред. Н. В. Калязиной. СПб, 2000.
22. Ильина Т. В. Русское искусство XVIII века. М., 1999.
23. История европейского искусствознания. / Под ред. Б. В. Виппера и Т. Н. Ливановой. М., 1963.
24. История русского искусства. / Под ред. М. М. Раковой и И. В. Рязанцева. Т. I. М, 1978
25. История русского искусства. / Под ред. И. Э. Грабаря, В. С. Кеменова, В. Н. Лазарева. Тт. VI - VII. М., 1961.
26. Карев А. А. Миниатюрный протрет в России XVIII века. М.. 1989.
27. Коваленская Н. Н. История русского искусства XVIII века. М.-Л. 1940.
28. Коваленская Н. Н. Русский классицизм. Живопись, скульптура графика. М., 1964
8. Комелова Г. Н. Русская миниатюра на эмали XVIII - начала XIX века.
30. Культура и искусство петровского времени. Публикации и исследования. Л., 1977.
31. Культура и искусство России XVIII века. Новые материалы и исследования. Л., 1981.
32. Лебедев А.В. Тщанием и усердием. Примитив в России XVIII -середины XIX века. М., 1997.
33. Лисовский В.Г. Академия художеств. СПб., 1997
34. Лужецкая А.Н. Техника масляной живописи русских мастеров с XVIII по начало XX века. М., 1965.
35. Люлина Р. Д., Раскин А. Г., Тубли М. П. Декоративная скульптура садов и парков Ленинграда и пригородов. Л., 1981.
36. Марисина И. М. Россия - Франция. Век восемнадцатый. П., 1995

37. Мастера искусства об искусстве. Т.6. Искусство народов СССР. XVI - XIX вв. / Под ред. А. А. Федорова-Давыдова. М., 1969.
38. Материалы по истории русской и советской художественной школы. XVIII век. // Вопросы художественного образования. Вып. VI. Л., 1973.
39. Медали и монеты Петровского времени. / Авт. вступ. ст. и сост. И. Г. Спасский, Е. С. Щукина. Л., 1973.
40. Михайлова О. В. Учебный рисунок в Академии художеств XVIII века. М., 1951.
41. Мишина Е. А. Русская гравюра на дереве XVII - XVIII вв. СПб., 1998.
42. Мозговая Е. Б. Скульптурный класс Академии художеств в XVIII веке. СПб., 1999.
43. Молева Н., Белютин Э. Педагогическая система Академии художеств XVIII века. М., 1954.
44. Нетунахина Г. Д. Памятники XVIII и первой половины XIX века. // Русская мемориальная скульптура. Л., 1978.
45. От Средневековья к Новому времени. Материалы и исследования по русскому искусству XVIII - первой половины XIX века. / Под ред. Т. В. Алексеевой. М., 1984.
46. Отечественное и зарубежное искусство XVIII века. Основные проблемы. // Вопросы отечественного и зарубежного искусства. Вып. 3. Л., 1986
47. Портретная миниатюра в России XVIII - XIX веков из собрания Государственного исторического музея. / Авт. вступ. ст. и сост. каталога Т. А. Селинова. Л., 1988.
48. Портретная миниатюра в России XVIII - начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа. / Авт. вступ. ст. и каталога Г. Н. Комелова и Г. А. Принцева. Л., 1986.
49. Портретная миниатюра из собрания Государственного Русского музея. / Авт. вступ. ст. и каталога К. В. Михайлова и Г. В. Смирнов. Тт. 1-2. Л., 1974
50. Ровинский Д. А. Подробный словарь русских граверов XVI - XIX веков Тт. 1-2. СПб., 1895.
51. Россия - Франция. Век Просвещения. Русско-французские связи в 18 столетии. Каталог выставки. Л., 1987.
52. Русский гравированный портрет XVII - начала XIX в. Каталог выставки. Л., 1989.
53. Русский классицизм второй половины XVIII - начала XIX века. / Под ред Г. Г. Пospelова. М., 1994.
54. Русское искусство XVIII века. Материалы и исследования. / Под ред. Т.В. Алексеевой М., 1968.
55. Русское искусство XVIII века. Материалы и исследования. / Под ред. Т.В. Алексеевой. М., 1973.
56. Русское искусство барокко. Материалы и исследования. / Под ред. Т.В. Алексеевой. М., 1977.
57. Русское искусство второй половины XVIII первой половины XIX века Материалы и исследования. / Под ред. Т.В. Алексеевой. М., 1979.
58. Русское искусство Нового времени. / Под ред. И. В. Рязанцева. Вып. 1-6 М., 1993 - 2000
59. Русское искусство первой четверти XVIII века. Материалы и исследования. / Под ред. Т.В. Алексеевой. М. 1974.
60. Русское искусство эпохи барокко. Новые материалы и исследования, / Под ред. А. Г. Побединской. СПб., 1998
61. Рязанцев И. В. Русская скульптура второй половины XVIII - начала XIX века. (Проблемы содержания). М., 1994.
62. Сборник материалов для истории Императорской Санкт-петербургской Академии художеств за сто лет ее существования. / Под ред. П. Н. Петрова. Т.1. СПб., 1864.
63. Собко Н. П. Словарь русских художников Вып. 1-3 СПб., 1893-1889.
64. Федоров-Давыдов А. А. Русский пейзаж XVIII - начала XIX века. М., 1953.
65. Художественная культура XVIII века. Материалы научной конференции (1973). М., 1974.
66. Чекалевский П. П. Рассуждение о свободных художествах. М., 1997.
67. Штелин Я. Записки Якоба Штелина об изящных искусствах в России. / Сост., пер. с нем., вступ.ст., предисл. и прим. К. В. Малиновского. Тт.1-2. М., 1999.

Литература об отдельных мастерах.

1. Алексеева Т. В. Владимир Лукич Боровиковский и русская культура на рубеже XVIII - XIX веков. М. 1975.

2. Андросов С. О. Живописец Иван Никитин. Спб., 1998.
3. Андросова М. И. Федор Алексее. Л., 1979.
4. Архипов Н. Н., Раскин А. Г. Бартоломео Карло Растрелли. Л., 1964.
5. Воронов М. Г. Гавриил Игнатьевич Козлов. Л., 1962.
6. Гершензон-Чегодаева Н. М. Дмитрий Григорьевич Левицкий. М., 1964.
7. Жидков Г. В. М. Шибанов - художник второй половины XVIII века М. 1954.
8. Ильина Т. В. Иван Яковлевич Вишняков. М., 1982.
9. Ильина Т. В., Римская-Корсакова СВ. Андрей Матвеев. М., 1984.
10. Исаков С. К. Федот Шубин. Л., 1938.
11. Каганович А. Л. Антон Лосенко и русское искусство середины XVIII века. М., 1963.
12. Каганович А. Л. Медный всадник. История создания монумента. Л., 1973.
13. Каганович А. Л. Полтавская баталия. Мозаика М. В. Ломоносова. Л., 1976.
14. Каганович А. Л. Феодосии Федорович Щедрин. М., 1953.
15. Лапшина Н. Федор Степанович Рокотов. М.-Л., 1969.
16. Лебедева Т. А. Иван Никитин. М., 1975.
17. Лебединский М. С. Гравер петровской эпохи Алексей Зубов. М., 1973.
18. Левицкий Дмитрий Григорьевич. Каталог выставки. Л., 1987.
19. Левицкий Д. Г. 1735 -1822. Сборник научных трудов. / Под ред. Г. Н. Голдовского. Л., 1987.
20. Ломизе И. Е., Никогосян М. Н. Пьетро Ротари. М., 1999.
21. Макаров В. К. Художественное наследие М. В. Ломоносова. Мозаики. М.-Л., 1930.
22. Малиновский К. В. М. И. Махаев. 1718-1770. Л., 1978.
23. Маркина Л. А. Портретист Георг Христоф Гроот и немецкие живописцы в России середины XVIII века. М., 1999.
24. Некрасова Е. Гавриил Иванович Скородумов. М., 1957.
25. Петров В. Н. Михаил Иванович Козловский. М., 1977.
26. Рогачевский В. М. Федор Гордеевич Гордеев. М.-Л., 1960.
27. Романычева И. Г. Федор Степанович Рокотов. Жизнь и творчество. – СПб, 2008.
28. Сахарова И. М. Алексей Петрович Антропов. М., 1974.
29. Селинова Т. А. Иван Петрович Аргунов. М., 1973.
30. Сыркина Ф. Я. Пьетро ди Готтардо Гонзага. Л., 1974.
31. Федоров-Давыдов А. А. Михаил Матвеевич Иванов. М., 1950.
32. Целищева Л. Н. Степан Щукин. М., 1979.
33. Яковлева Н. А. Г. И. Угрюмов. М., 1982.
34. Яковлева Н. А. Ф. И. Шубин. М., 1984.

«История зарубежного искусства XX века. Архитектура»

Содержание курса: Стиль модерн в архитектуре Европы конца XIX - нач. XX века (Бельгия, Франция, Австрия, Германия). Национальные и региональные варианты модерна (Испания, Финляндия, Великобритания - «Школа Глазго» и др.). Рационалистические тенденции в архитектуре Европы конца XIX - начала XX в. Использование достижений строительной техники (металл, железобетон и др.) и их архитектурно-художественное осмысление: поиски новых приемов объемно-пространственной композиции и пр. Функционализм в архитектуре Зап. Европы 1920-30 гг. Развитие жилищного строительства в этот период. Неоромантические и неоклассицистические тенденции в архитектуре Западной Европы 1920-30 гг. Развитие архитектуры в США с середины XIX века до 1930-х годов. Градостроительство и жилищная архитектура стран Зап. Европы в период с кон. 1940-х до нач. 1980-х гг. Архитектура США в послевоенный период (1940 - 1980-е годы). Архитектура стран Латинской Америки в послевоенный период (1940- 1970-е годы). Металлические конструкции в архитектуре послевоенного периода. Железобетонные конструкции в архитектуре послевоенного периода. Развитие архитектуры Финляндии XX века. Творчество архитектора Ле Корбюзье. Творчество архитектора Ф. Л. Райта. Творчество архитекторов Л. Мис ван дер Роэ и Эро Сааринена. Стилистические тенденции в архитектуре Западной Европы в 1950 - 80-х годах. Архитектура Франции во второй половине XX века.

Литература:

Основная:

1. Савицкий Ю.Ю. Архитектура капиталистических стран. М., 1973.
2. Едике Ю. История современной архитектуры. М., 1972.
3. Иконников АВ. Зарубежная архитектура. М., 1982.
4. Всеобщая история архитектуры. т. 2. М., 1963.
5. Всеобщая история архитектуры (энциклопедия). т. X. М., 1972; Т. XI. М., 1973.
6. Всеобщая история искусств. т. VI, кн. 1. М., 1965.
7. Мастера архитектуры об архитектуре. М., 1965.
8. Сарабьянов Д.В. Стиль модерн: Истоки. История. Проблемы. М., 1989.

Дополнительная

1. Уиттик А. Европейская архитектура XX века. т. 1. М., 1960, т. 2. М., 1962.
2. Гидион З. Пространство, время, архитектура. М., 1975.
3. Зигель К. Структура и форма в современной архитектуре. М., 1965.
4. Архитектура Запада. Мастера и течения. ч. 1. М., 1972.
5. Архитектура Запада. Социальные и идеологические проблемы, ч. 2. М., 1975.
6. Архитектура Запада. Противоречия и поиски 30 - 70-х гг. ч. 3. М., 1983.
7. Архитектура Запада. Модернизм и постмодернизм, критика и концепции. ч. 4. М., 1987.
8. Келлер Б.Б., Хан-Магомедов С.О. Современная архитектура в капиталистических странах. М., 1985.
9. Бонем Р. Новый брутализм. М., 1973.
10. Бонем Р. Взгляд на современную архитектуру. Эпоха мастеров. М., 1980.
11. Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма. М., 1985.
12. Пунин А.Л. Архитектура современных зарубежных мостов. Л., 1974.
13. Казаринова В.И. Взаимосвязь архитектуры и строительной техники. М., 1964.

Литература об архитектуре отдельных стран и периодов.

1. Современная архитектура США. Критические очерки. М., 1981.
2. Иконников АВ. Архитектура США. М., 1979.
3. Иконников А.В. Нью-Йорк. Л., 1980.
4. Архитектура США. Каталог выставки.
5. Иконников А.В. Новая архитектура Финляндии. М., 1966.
6. Полевой В.М. Искусство стран Латинской Америки. М 1967.
7. Иконников АМ. Хельсинки. Л., 1967.
8. Хайт В.Л. Современная архитектура Бразилии. М., 1973.
9. Соловьев Н., Турчин В., Фирсанов В. Современная архитектура Франции. М., 1981.

Монографии о творчестве ведущих архитекторов.

1. Жардо М. Ле Корбюзье. Творческий путь. М., 1970.
2. Ле Корбюзье. Архитектура XX века. М., 1970.
3. Райт Ф.Л. Будущие архитекторы. М., 1960.
4. Гольдштейн А.Ф. Ф.Л.Райт. М., 1973.
5. Мачульский Г.К. Мис ван дер Роэ. М., 1969.
6. Иванова Е.В. Кацнельсон РА. Пьер Луиджи Нерви. М., 1968.
7. Кендзо Танге. Архитектура Японии. М., 1975.
8. Кендзо Танге. Архитектура и градостроительство. М., 1978.
9. Алвар Аалто. Архитектура и гуманизм. М., 1978.
10. Гозак А. Алвар Аалто. М., 1976.
11. Хайт ВЛ. Оскар Нимейер. М., 1986.
13. Нимейер О. Мой опыт строительства Бразилии. М., 1963.

Модуль №2. «Теория искусств»

Цель курса (модуля): развитие у студентов понимания теоретических проблем искусства, его роли в формировании сознания, передаче духовного наследия от поколения к поколению.

Задачи курса (модуля):

1. ознакомить студента со стилевой эволюцией, основными течениями и направлениями искусства на примере произведений архитектуры, живописи и скульптуры (в контексте картины мира каждой эпохи);
2. овладеть навыками художественно-стилистического анализа произведений, искусствоведческой терминологией, особенностями образного языка искусства;
3. обучить работе с широким спектром искусствоведческой, справочной литературы и каталогами, основным принципам исследовательской работы;
4. формирование самостоятельности суждений при оценке произведений искусства.

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоения дисциплин модуля:

- способностью владеть понятийным аппаратом в области методологии и технологии обучения искусству, психологии и педагогики художественного творчества, анализировать основные факторы формирования и закономерности развития современного языка, особенностей и перспектив развития искусства (ПК-3);
- способностью применять в педагогической практике собственный практический опыт работы и различные опробованные подходы к процессу обучения и воспитания личности (ПК-4);
- способностью участвовать в методической разработке и внедрении разнообразных педагогических методик в области искусства (ПК-7);
- способностью использовать разнообразные педагогические технологии (ПК-8);
- способностью разрабатывать методические пособия и другие методические материалы по организации и руководству культурными учреждениями и организациями (ПК-9);
- способностью создавать соответствующие компьютерные базы данных о различных видах художественного творчества и культурной деятельности (ПК-10);
- способностью подготовить и провести телевизионные передачи, репортажи, интервью и другие формы деятельности средств массовой информации по пропаганде духовно-нравственных ценностей и идеалов мировой культуры и искусства (ПК-11);
- способностью использовать приобретенные знания для популяризации искусства: проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, экспозицию, организовать конкурс, фестиваль (ПК-29);
- способностью провести исследования тенденций и закономерностей развития искусства, подготовить публикации (статьи, эссе, методические рекомендации), выступления с использованием современных социальных, психолого-педагогических и информационных технологий, радио, телевидения и иных технических средств коммуникаций (ПК-30);
- способностью создавать соответствующие компьютерные базы данных и участвовать в проведении исследований в сфере методологии науки и практики, педагогики, истории и теории искусства в рамках открытого научно-образовательного и культурно-просветительского процесса (ПК-31);
- способностью дать профессиональную консультацию, проводить художественно-эстетический анализ и оценку явлений искусства, осуществлять редакторскую работу (ПК-32);
- способностью разрабатывать и осуществлять проекты и программы по сохранению и развитию традиций Российской школы искусства, участвовать в педагогическом проектировании профильных образовательных и художественно-творческих систем (ПК-33).
- способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания, современные методы, средства и этапы планирования и организации научно-исследовательской деятельности, понимать структуру научного исследования, экспериментальные основы изучения явлений, принципы проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки результатов проводимых исследований и разработок, в том числе с применением информационных технологий и использовать их на практике (ПК-37);
- способностью планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность, работать с литературой, анализировать, выделять главное, видеть проблему исследования,

- выявлять противоречия, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы (ПК-38);
- способностью понимать социально-психологические и социально-экономические факторы, влияющие на культурное потребление в зависимости от национально-исторических особенностей (ПК-39);
 - способностью учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, собственно культурные и экономические факторы (ПК-40);
 - способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки; искусствоведческие, исторические, культурологические, психолого-педагогические подходы в исследовании искусства, с привлечением современных информационных технологий (ПК-41).

«Общая теория искусств»

Содержание курса: Искусство как специфическая форма общественного сознания, эстетического освоения действительности. Художественно-образное, конкретно-чувственное познание мира. Искусство и наука. Их единство и различие. Отношение искусства к действительности. Объективная основа эстетического познания, связь его с общественной жизнью, практической деятельностью человека. Эстетическое чувство и художественный вкус. Жизненное правдоподобие и условность в искусстве. Единство познавательной, воспитательной и эстетической функции в искусстве.

Отражение в художественных образах существенных сторон действительности. Содержание и форма в искусстве. Их специфика и диалектическая взаимосвязь. Единство и противоречие, соответствие и несоответствие содержания и формы. Ведущий характер содержания в реалистическом искусстве. Идея, тема, сюжет в произведениях искусства. Единство всех компонентов формы и содержания, выражающее единый замысел произведения. Композиция, ее определяющая роль в структуре произведения. Образная форма отражения объективной действительности как специфическая особенность искусства. Способность искусства раскрывать сущность явлений действительности в конкретно-чувственной форме, в диалектическом единстве единичного и общего, характерного и типического. Понятие типизации и художественного обобщения.

Литература:

1. Адамян А.А. Вопросы эстетики и теории искусства. М., 1978.
2. Адорно Т. Эстетическая теория. М., 1999.
3. Акопян П. О роли интуиции в художественном познании. М., 1971.
4. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1977.
5. Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. М., 1994.
6. Ауэрбах Э. Мимезис. М., 1976.
7. Бабушкин С. Пространство и время художественного образа. Л., 1971.
8. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989.
9. Майк Бел Норман Брайсен. Семиотика и искусствознание. // «Вопросы искусствознания. № 1X (2,96), М.1996.
10. Блок А. Краски и слова // Блок А. Собр. соч. Т.5. М., 1956.
11. Введение в социологию искусства: Учеб. пособие для гуманит. вузов/ Е.В. Дуков, В.С. Жидков Ю.В. Осокин и др. СПб., 2001.
12. Вельфин Г. Основные понятия истории искусств. СПб., 1994.
13. Власов В. Иллюстрированный художественный словарь СПб., 1993.
14. Водолагин А. Философское содержание художественного произведения. Л.-М., 1983.
15. Волков И.Ф. Творческие методы и художественные системы. М., 1989.
16. Волкова Е.В. Произведение искусства – предмет эстетического анализа. М., 1976.
17. Волкова Е.В. Проблема содержания и формы в искусстве. М., 1976.
18. Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1968.
19. Гомбрих Э. История искусства. М., 2001.
20. Даниэль С.М. Искусство видеть. Л., 1990.

21. Зальцман Е.П. К проблеме взаимодействия структуры художественного произведения и характера его воспроизведения во времени. – “Советское искусствознание. 1977”, М., 1978.
22. Зедльмайр Х. Искусство и истина. М., 1999.
23. Иоффе И.И. Синтетическая история искусств. Введение в историю художественного мышления. Л., 1939.
24. Каган М.С. Морфология искусства. Л., 1972.
25. Каган М.С. Системный подход к комплексному изучению искусства. // “Методологические проблемы современного искусствознания”, Л., 1980.
26. Красота и мозг. Биологические основы эстетики. М., 1995.
27. Лакан, Ж. Инстанция Буквы в бессознательном или судьба разума после Фрейда. М., 1997.
28. Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 1984.
29. Леви-Строс К. Первобытное мышление. М., 1994.
30. Лейзеров Н.Л. Образность в искусстве, М., 1974.
31. Лосев А.Ф. Логика символа. Л., 1972.
32. Лотман Ю. М., Статьи по семиотике искусства. СПб., 2002.
33. Мастера искусства об искусстве. В 7-и т. М., 1965-70.
34. Маритен Ж. Ответственность художника. – Самосознание европейской культуры XX века. М., 1991, с. 171-207.
35. Моль А. Теория информации и эстетическое восприятие. М., 1966.
36. Мукаржовский Я. Исследования по эстетике и теории искусства. М., 1994.
37. Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства. СПб., 1999.
38. Проблемы ритма, художественного времени и пространства в литературе и искусстве. М., 1970.
39. Природа искусства и механизм художественной деятельности. Сб.ст. Л., 1975.
40. Проблема наследия в теории искусства. Сб. ст. М., 1984.
41. Прокофьев В. Об искусстве и искусствознании. М., 1985.
42. Психоаналитические термины и понятия. Под ред. Э.Барнесса и Бернарда Ф.Файна. М., 2000.
43. Психология ощущений и восприятия. Хрестоматия. М., 1999.
44. Раппопорт А.Г. Межпредметное пространство. – “Советское искусствознание”. Вып. 2, М., 1984.
45. Слепухов Г.Н. Художественное пространство и время как объект философско-эстетического анализа. М., 1979.
46. Годоров Ц. Теории символа. М., 1999.
47. Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории. М., 1995.
48. Тэн И. Философия искусства. М.-Л., 1992.
49. Уроженко О.А. Пространство произведения искусства как способ существования художественной реальности. Тбилиси. 1982.
50. Фрейд З. Художник и фантазирование. М., 1995.
51. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб.
52. Хогарт У. Анализ красоты. Л., 1987.
53. Хофман В. Основы современного искусства. Введение в его символические формы. СПб., 2004.
54. Шемунек Е. Эстетика и всеобщая теория искусства. М., 1980.
55. Юнг К.-Г. Об отношении аналитической психологии к поэтико-художественному творчеству. – Юнг, К.-Г. Архетип и символ. М., 1991, с. 233-264.
56. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991.

«Анализ произведений искусства»

Цель курса: Освоение метода искусствоведческого анализа на примере изучения отдельного произведения искусства.

Задача курса — научиться «смотреть и видеть» произведение искусства. Следует изучить историю создания произведения, контекст исторической эпохи и т.п., составить описание произведения искусства, проанализировать пластические изобразительно-выразительные средства - композицию, рисунок, колорит, светотеневую моделировку, перспективу и т.д.,

используемые для создания художественного образа. Важно, чтобы в процессе художественного анализа отдельных элементов произведения не утратилась цельность его восприятия.

Содержание курса:

Выполнение курсовой работы способствует систематизации, закреплению и углублению теоретических знаний и умению применять их для решения конкретных задач в практической деятельности, развитию навыков самостоятельной научно-практической работы (планирование и проведение исследований и работ, интерпретация полученных результатов, их правильное изложение и оформление). Обязательными требованиями к курсовой работе являются: самостоятельность исследования; анализ литературы по теме исследования; связь предмета исследования с актуальными проблемами современной искусствоведческой науки, практической художественной деятельностью; наличие у автора собственных суждений по проблемным вопросам темы; логичность изложения, убедительность представленного фактического материала, аргументированность выводов и обобщений; работа должна сочетать теоретическое освещение вопросов темы с анализом практики, показывать общую культуру обучаемого.

Литература:

1. Алексеев С. О цвете и красках. М., 1962. Алпатов М.В. Композиция в живописи. М., 1970. Арган Дж. Современное искусство. М., 1999.
2. Базен Ж. История истории искусства. От Вазари до наших дней. М., 1994. Бартенев И., Батажкова В. Очерки истории архитектурных стилей. М., 1983. Блок А. Краски и слова // Блок А. Собр. соч. Т.5. М., 1956.
3. Бохм-Дюшин М., Кук Дж. Современное искусство. Краткая энциклопедия. М., 2001.
4. Вельфин Г. Основные понятия истории искусств. СПб., 1994.
5. Винкельман И.И. Избранные произведения и письма. М., 1996. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М., 1985.
6. Власов В. Иллюстрированный художественный словарь СПб., 1993.
7. Власов В. Стили в искусстве. СПб., 2000.
8. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М., 1984.
9. Гартман К. Стили в искусстве. М., 1983.
10. Гомбрих Э. История искусства. М., 2001.
11. Даниэль С.М. Искусство видеть. Л., 1990.
12. Демосфенова Г. Как иллюстрируется книга. М., 1971.
13. Дмитриева Н. Изображение и слово. М., 1962.
14. Иттк И. Искусство формы. М., 2001. Каган М. Искусства и зритель. Л., 1991.
15. Кокс М. Ужасное искусство. М., 2001.
16. Кон-Винер. История стилей изобразительного искусства. М., 1998.
17. Костин В., Юматов В. Язык изобразительного искусства. М., 1978.
18. Кузьмин Н.В. Штрих и слово. Л., 1967.
19. Лянашин В.А. Художников друг и советник. Л., 1985.
20. Лессинг Г.Э. Лаокоон или о границах живописи и поэзии. М., 1957.
21. Мастера искусства об искусстве. В 7-и т. М., 1965-70.
22. Мочалов Л.В. Пространство мира и пространство картины. М., 1983.
23. Одноралов И.В. Скульптура и скульптурные материалы. М., 1982.
24. Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства. СПб., 1999.
25. Полякова Н.И. Скульптура и пространство. М., 1982.
26. Прокофьев В. Об искусстве и искусствознании. М., 1985.
27. Советы мастеров / Сост. А.Зайцев. Л., 1970.
28. Тэн И. Философия искусства. М., 1996.

«Научные методы изучения искусства»

Цель курса: получить представление об основных этапах исследовательской самостоятельной научной работы. Студенты должны научиться точно формулировать проблематику, цель и задачи, объект и предмет научного исследования, приобрести навыки самостоятельной работы с

научной литературой и библиографическими источниками, уметь работать с произведениями искусства и профессионально анализировать их, грамотно структурировать материал.

Задачи курса: выполнение курсовых исследовательских работ с применением разнообразных методов научного анализа: художественно-стилистического, сравнительного, образного и других методов искусствоведческого анализа.

Содержание курса:

Результатом освоения материала данного курса является выполнение курсовых исследовательских работ. Выполнение этих заданий способствует систематизации, закреплению и углублению теоретических знаний и умению применять их для решения конкретных задач в практической деятельности.

развитию навыков самостоятельной научно-практической работы (планирование и проведение исследований и работ, интерпретация полученных результатов, их правильное изложение и оформление). Обязательные требования к курсовой работе:

самостоятельность исследования; анализ литературы по теме исследования; связь предмета исследования с актуальными проблемами современной искусствоведческой науки, практической художественной деятельностью; наличие у автора собственных суждений по проблемным вопросам темы; логичность изложения, убедительность представленного фактического материала, аргументированность выводов и обобщений.

Работа должна сочетать теоретическое освещение вопросов темы с анализом практики, показывать общую культуру студента. Тематика курсовых работ должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки.

Литература:

1. Вельфин Г. Основные понятия истории искусств. СПб., 1994.
2. Винкельман И.И. Избранные произведения и письма. М., 1996.
3. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М., 1985.
4. Власов В. Иллюстрированный художественный словарь СПб., 1993.
5. Власов В. Стили в искусстве. СПб., 2000.
6. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М., 1984.
7. Гартман К. Стили в искусстве. М., 1983.
8. Гомбрих Э. История искусства. М., 2001.
9. Даниэль С.М. Искусство видеть. Л., 1990.
10. Демосфенова Г. Как иллюстрируется книга. М., 1971.
11. Дмитриева Н. Изображение и слово. М., 1962.
12. Иттек И. Искусство формы. М., 2001. Каган М. Искусства и зритель. Л., 1991.
13. Кокс М. Ужасное искусство. М., 2001.
14. Кон-Винер. История стилей изобразительного искусства. М., 1998.
15. Костин В., Юматов В. Язык изобразительного искусства. М., 1978.
16. Кузьмин Н.В. Штрих и слово. Л., 1967.
17. Леняшин В.А. Художников друг и советник. Л., 1985.
18. Лессинг Г.Э. Лаокоон или о границах живописи и поэзии. М., 1957.
19. Мастера искусства об искусстве. В 7-и т. М., 1965-70.
20. Мочалов Л.В. Пространство мира и пространство картины. М., 1983.
21. Одноралов И.В. Скульптура и скульптурные материалы. М., 1982.
22. Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства. СПб., 1999.
23. Полякова Н.И. Скульптура и пространство. М., 1982.
24. Прокофьев В. Об искусстве и искусствознании. М., 1985.
25. Советы мастеров / Сост. А.Зайцев. Л., 1970.
26. Тэн И. Философия искусства. М., 1996.

Модуль №3. «Художественная критика»

Цель курса (модуля): Изучение истории и теории художественной критики. Формирование навыков практической деятельности в сфере критики. Изучение различных жанров литературно-художественной критики.

Задачи курса (модуля):

- определить место критики в художественной культуре;
- выявить своеобразие художественной критики;
- охарактеризовать основные этапы истории художественной критики в контексте развития изобразительного искусства;
- изучить деятельность крупнейших представителей художественной критики;
- проанализировать наиболее значительные произведения критиков;
- изучить критическую деятельность представителей литературы, философии, изобразительного искусства;
- представить критическую деятельность крупнейших литературно-художественных периодических изданий;
- создание авторских художественно-критических текстов;
- использование критического опыта предшествующих эпох в современном художественном процессе.

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоения дисциплин модуля.

Студент должен овладеть:

- способностью выявлять систему ценностных ориентаций общества, определять его эстетические, духовные потребности в конкретном творческом продукте (ПК-12);
- способностью использовать специальную литературу как в избранном виде искусства, так в других смежных его видах (ПК-13);
- способностью прослеживать эволюцию художественных явлений в разные исторические периоды (ПК-14);
- способностью анализировать сущность художественной моды и ее национально-историческую специфику, способностью понимать истоки и структуру общественной оценки явлений искусства, причины популярности или непопулярности, востребованности или невостребованности тех или иных произведений и деятелей искусства (ПК-15);
- способностью осуществлять экспертно-аналитическую работу по проблемам искусства, анализировать специфику отечественного и международного художественного рынков в современных условиях (ПК-16);
- способностью рассматривать художественный аспект произведения искусства в социальном, культурном и историческом контексте, как структуру смысла, как единство формы и содержания (ПК-17);
- способностью воссоздавать архитектуру произведения искусства: фиксировать главные признаки его замысла, стилистики, исполнительских особенностей (ПК-18);
- способностью осознавать художественную критику как творческую деятельность, способствующую повышению качества художественного продукта (ПК-19);
- способностью воплотить в результатах деятельности свою индивидуальность и эстетические идеалы, применяя творческий подход к решению профессиональных задач (ПК-20);
- способностью создавать собственный авторский продукт в разных жанрах художественной критики: рецензии, аналитические статьи, творческие портреты, проблемные очерки, эссе на основе художественно-эстетического анализа произведения искусства; способностью принимать практическое участие в качестве научного консультанта, редактора в создании и реконструкции произведений искусства (ПК-21);
- способностью вести художественно-просветительскую работу по пропаганде искусства в музеях, художественных галереях, библиотеках, фондах, архивах, информационных центрах, агентствах, в иных общественных и государственных организациях (ПК-22).

«Теория и история зарубежной художественной критики»

Содержание курса: Художественная критика как самостоятельный жанр начала складываться в середине XVIII в. и долгое время сохраняла в себе «программу» Просвещения: выступая посредником между художником и зрителем, она одновременно была инструментом, с помощью которого различные общественные группы формулировали свое представление об искусстве. С Просвещением ее связывали исходные принципы – суверенность индивидуального вкуса и общественная ценность личного суждения. В восемнадцатом столетии по-новому была поставлена и проблема восприятия. Упрощая ситуацию, можно сказать, что в это время происходит постепенный переход от интеллектуального (элитарного) восприятия к чувственному (следовательно, субъективному, вовлекающему в отношения с искусством гораздо более широкий круг зрителей, чем прежде). Не случайно также, что появление критики совпадает с выделением эстетики в самостоятельную область философии (Баумгартен, Кант, Гегель). Искусство постепенно превращалось в специфический общественный институт, своего рода альтернативу государству и религии. Немаловажную роль играла критика и в формировании и регулировании художественного рынка того времени.

Следует также отметить, что весь ход культурного развития предшествовавших столетий демонстрировал неизменное усиление роли визуального по отношению к словесному, индивидуального – к универсальному в самых разных сферах (поэтике, круге сюжетов, изобразительной традиции). Естественно, что при этом неуклонно росла роль интерпретации и личности интерпретатора. Не случайно современный художественный процесс делает критика-истолкователя практически равноправным с художником и заставляет самого художника обратиться к объяснению своих произведений.

Разнообразная литература об искусстве существовала в течение многих столетий до появления критики. Ее формы и функции менялись с течением времени, однако традиция словесного описания и толкования художественных произведений поддерживалась принципами риторики, которые были сформулированы Античностью и стали фундаментом европейской культуры классической эпохи. Литература от Античности до восемнадцатого века, при всех различиях, объединена целым рядом особенностей. Прежде всего, она исходит из приоритета слова перед изображением, главенства интеллектуальных критериев оценки, признания ценности авторитета предшественников (Плиний, Вазари и др.). Это в большой степени именно *литература*. Обращенная к визуальным феноменам, в описании и оценке она исходит прежде всего из традиции словесности, передавая от эпохи к эпохе выработанные ею принципы описания. Это обстоятельство необходимо подчеркнуть, даже рискуя упростить положение вещей, так как принципиальные отличия литературы об искусстве до XVIII в. и художественной критики в современном ее понимании отражают фундаментальные различия искусства, условно говоря, «классического» и «современного».

Данный курс включает две части. Первая охватывает историю литературы об искусстве до середины XVIII в. В ней речь идет об основных проблемах, авторах и текстах, причем акцент делается на центральной для нашей профессии проблеме языка описания художественного произведения (в частности, на отношении стереотипного и индивидуального). В то же время, эта литература рассматривается в контексте современного ей художественного процесса – как «критика до критики». Также специально акцентируется исторически-конкретное содержание понятий, изменившееся в наше время (к примеру, *disegno* в XV и XVI вв. не буквально то же, что современный *рисунок*). Вторая часть сосредоточена главным образом на художественной критике в современном смысле. Занимающие важное место в первой части, вопросы художественной теории, эстетики или искусствознания в ней рассматриваются эпизодически.

Традиционно курс истории критики воспринимается как вторичный, как «комментарий» к истории искусства как таковой. Это заблуждение. История критики, шире – история литературы об искусстве, сталкивает студента с фундаментальными проблемами профессии, показывая, как они решались на протяжении столетий. Таковы, прежде всего, проблема отношения изображения и слова и проблема языка описания. Немаловажно также, что внимательное изучение истории литературы об искусстве помогает ощутить себя участником долгого и увлекательного процесса – мышления об искусстве – и таким образом дать собственный ответ на вопрос о смысле профессии.

Литература.

1. Мастера искусства об искусстве : Избранные отрывки из писем, дневников, речей и трактатов. Т. 1–5. М., 1965–1969.

2. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. В 5 т. М., 1962–1970.
3. Аверинцев С. С. Риторика как подход к обобщению действительности // Поэтика древнегреческой литературы. М. 1981. С. 15–46.
4. Аверинцев С. С. Риторический принцип как фактор непрерывности на переходе от античности к средним векам и от средних веков к Возрождению // Западноевропейская средневековая словесность. М., 1985. С. 6–10.
5. Базен Ж. История истории искусства от Вазари до наших дней. М., 1986.
6. Бычков В. В. Византийская эстетика. Теоретические проблемы. М., 1977.
7. Вазари Джорджо. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих / Под ред. А. Г. Габричевского. Т. 1–3. М. 1956–1970.
8. История европейского искусствознания от античности до конца XVIII века. М., 1963.
9. Михайлов А. В. Античность как идеал и культурная реальность XVIII–XIX вв. // Античность как тип культуры. М., 1988. С. 308–324.
10. Михайлов А. В. Языки культуры. М., 1997.
11. Панофский Э. Idea. К истории понятия в теориях искусства от античности до классицизма. СПб., 1999.
12. Татаркевич В. История шести понятий. М., 2002.
13. Турчин В. С. Из истории западноевропейской художественной критики XVIII–XIX веков: Франция. Англия. Германия. М. : Изд-во Московского ун-та, 1987.
14. Эко У. Эволюция средневековой эстетики. СПб., 2004.
15. Эстетика Ренессанса. В 2 т. М., 1981.
16. Barasch, Moshe. Theories of Art. 1. From Plato to Winckelmann – 2. From Winckelmann to Baudelaire – 3. From Impressionism to Kandinsky Note Vol. 1 originally published: New York, 1985.
17. Gombrich, E.H. Kunstliteratur - Atlantisbuch der Kunst: eine Enzyklopädie der bildenden Künste. Zurich: Atlantis Verlag, 1952, pp. 665-679; The Literature of Art. Translated from the German by Max Marmor – Art Documentation, vol. 11 no. 1, Spring 1992.
18. Murray, Chris (ed.). Key Writers on Art: From Antiquity to the Nineteenth Century. London and New York, 2003.
19. [Schlosser, Julius, von](#). Die Kunstliteratur; ein Handbuch zur Quellenkunde der neueren Kunstgeschichte. Wien, 1924.
20. Smith, Paul and Wild, Caroline (eds.). A Companion to Art Theory. Oxford, 2002.
21. Venturi, Lionello. History of Art Criticism. New York, 1936; revised edition, 1964.

«Теория и история русской художественной критики»

Содержание курса: Данный курс призван помочь учащимся освоить практические навыки и теоретические знания, которые не только помогли бы им впоследствии верно судить о содержании и смысле каждого художественного воплощения, но и излагать и высказывать свои соображения. Лекции и семинары по истории художественной критики предназначены для того, чтобы помочь студенту-искусствоведу достаточно свободно ориентироваться в вопросах художественного творчества, выработать профессиональные навыки художественно-критического анализа произведений искусства. История русской художественной критики насчитывает несколько веков. Она представлена крупнейшими авторами, сформировавшими представления об искусстве у многих поколений. Это М. Ломоносов, К. Батюшков, В. Белинский, Н. Чернышевский, В. Стасов, А. Бенуа, М. Волошин, С. Маковский, Н. Пунин, Я. Тугендхольд, А. Эфрос и многие другие. Курс истории русской художественной критики предполагает знакомство с основными проблемами русской критики, с главными её направлениями и методами, с творчеством крупнейших представителей.

Определение понятия «художественная критика». Место критики в системе художественной культуры. Связь художественной критики с литературной, театральной и кино-критикой, философией, эстетикой, культурологией, теорией и историей искусства, журналистикой, различными видами искусства. Предмет художественной критики. Научно-публицистическая природа критической деятельности. Функции художественной критики. Жанры художественной критики. Критерии определения границ разных жанров. История русской художественной критики как самостоятельная область знания. Различное понимание задач

художественной критики в отдельные исторические эпохи. Особенности русской художественной критики и основные этапы её развития. Проблемы изучения истории и теории русской художественной критики.

Литература:

1. Беспалова Н.И., Верещагина А.Г. Русская прогрессивная художественная критика второй половины XIX века. М., 1979.
2. Бычков В.В. Русская средневековая эстетика XI-XVII веков. М., 1992.
3. Валицкая А.П. Русская эстетика XVIII века: историко-проблемный очерк просветительской мысли. М., 1983.
4. Верещагина А.Г. Русская художественная критика середины – второй половины XVIII века. Очерки. М.: НИИ теории и истории искусств, 1991. 229с.
5. Верещагина А.Г. Русская художественная критика конца XVIII – начала XIX века. Очерки. М.: НИИ теории и истории искусств, 1992. 263с.
6. Верещагина А.Г. Русская художественная критика двадцатых годов XIX века. Очерки. М.: НИИ Российской Академии художеств, 1997. 166с.
7. Грачева С.М. История русской художественной критики. XX век. Учебное пособие. СПб.: Институт имени И.Е.Репина, 2008.
8. История европейского искусствознания. Вторая половина XIX века. М., 1960.
9. История европейского искусствознания. Вторая половина XIX- начала XX века. Т. 1-2. М., 1966.
10. История европейского искусствознания. Под ред. Б. Виппера и Т. Ливановой. Т. Т. I : От античности до конца XVIII века. М., 1963. Т. II: Первая половина XIX века. М., 1965. Т. III: Вторая половина XIX и начало XX века, кн. 1-2. М., 1969.
11. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. Т.1. Раздел «Россия». М., 1962.
12. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. Т.2. Раздел «Россия». М., 1964.
13. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. Т.4. Первый полутом. М., 1969.- с.7-289.
14. Кауфман Р.С. Русская и советская художественная критика (с сер. XIX в. до конца 1941 г.). МГУ, 1978. 176с.
15. Кауфман Р.С. «Художественная газета» 1836-1841 //«Советское искусствознание» 79. Вып.1. М.: Советский художник, 1980. С.254-267.
16. Кауфман Р. С. Очерки истории русской художественной критики XIX века. М.: Искусство, 1985.166с.
17. Кауфман Р.С. Очерки истории русской художественной критики. От Константина Батюшкова до Александра Бенуа. М.: Искусство, 1990. 367с.
18. Кулешов В.И. История русской критики XVIII – начала XIX веков. М., 1984.
19. Лукьянов Б.В. Методологические проблемы художественной критики. М.,1980.
20. Мастера искусства об искусстве: в 7 т. Т.4. Т.5, ч.1. / Под ред. И.Л.Маца, Н.В.Яворской. М., 1967-1968.
21. Русская советская художественная критика. 1917-1941. Хрестоматия./ Под ред. Л.Ф.Денисовой, Н.И.Беспаловой. М.: Изобразительное искусство, 1982. 896с.
22. Русская прогрессивная художественная критика второй пол. XIX - нач. XX века. Хрестоматия./ Под ред. В.В. Ванслова. М.: Изобразительное искусство, 1977. 864с.
23. Русские писатели об изобразительном искусстве. Л.: Художник РСФСР, 1976. 328с.
24. Русская литературная критика XVIII века. Сборник текстов. М., Советская Россия, 1978. 400с.
25. Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России на рубеже XIX-XX веков. М.: Искусство, 1970. 293с.
26. Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России начала XX века. М.: Искусство, 1976.
27. Стернин Г.Ю. Художественная жизнь в России 1900-1910-х годов. М., 1988.
28. Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России середины XIX века. М.: Искусство, 1991. 207с.
29. Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России второй половины XIX века. 1970-80-е годы. М.: Наука, 1997. 222с.
30. Философия русского религиозного искусства XVI-XX вв. Антология. М.: Прогресс, 1993. 400с.

«Семинар по критике»

Содержание курса: Художественная критика как составная часть искусствоведения и её связь с другими составными частями: теорией искусства, историей искусства, методологией и методикой искусствоведения. Разница между работой историка искусства и художественного критика. Критика того, что конкретно существует в сегодняшнем художественном мире.

Различные методы критического анализа: социально-эстетический, сравнительно-исторический, биографический, психологический, структурный и т.д.

В критическом анализе не должно быть предвзятости, натяжек и неуважительного отношения к авторам.

Художественная критика, являясь составной частью искусствоведения, обладает своей спецификой по сравнению с другими ее частями. Она является той составной частью искусствоведения, которая непосредственно смыкается с художественным процессом. Каждое новое произведение, прежде чем войти в круг уже устоявшихся художественных ценностей, должно выдержать соответствующий экзамен. Первые вопросы ему задаёт критика. В ней, как в зеркале, отражается весь комплекс суждений данного общества об искусстве. Она, как правило, имеет дело с явлениями и процессами еще не завершёнными в отличие от истории искусства. Последняя же, в основном, изучает прошлое, знает, чем кончилось то или иное явление. В своих исследованиях история искусства ретроспективно осмысляет и опыт критики.

Развитие критики всегда тесно связано с тем или иным направлением в искусстве. Она придает ему идеологическую оформленность и устойчивость. Критика провозглашает в статьях, манифестах, декларациях художественные принципы направления, ведёт активную борьбу с противниками, анализирует художественную практику, фактически складывающиеся в ней тенденции. В круг ее проблем включаются и вопросы собственного жанрового и стилевого, методологического и методического характера. Она вырабатывает принципы анализа произведений, свою систему понятий и терминов.

Существуют разные системы жанров критики, исходящие из разных оснований. В одном случае - по методу анализа: портрет, диалог, литературная параллель, академический отзыв, трактат. В другом - по литературным формам: эссе, пародия, памфлет, фельетон. В третьем - по объему охватываемого материала: рецензия, этюд, обзор, критическая монография. И все-таки за основу деления жанров художественной критики наиболее правомерно по объекту исследования: произведение, автор, процесс. В соответствии с этим можно сказать о трех опорных жанрах - рецензия, творческий портрет, статья. Вокруг них группируются все остальные разновидности.

Анализ и оценку отдельного произведения осуществляет рецензия (с латинского - рассмотрение, обследование) - как бы первичный жанр в обширном семействе жанров художественной критики. Без умения проанализировать и оценить отдельное произведение нельзя разобраться в художественном процессе в целом. В то же время ценность рецензия как конкретного отклика на конкретное произведение резко увеличивается, если рецензент вооружен пониманием процесса и претворяет это свое понимание в ответе на вопрос: какое место занимает в художественном процессе, в духовной жизни рассматриваемое им произведение.

Рецензии подвластен любой законченный труд, но рецензия на произведения литературы и искусства обладает особыми качествами.

Для уяснения специфики рецензирования необычайно важно то положение эстетики и общего искусствознания, которое утверждает, что подлинно художественное произведение обладает определенной законченностью, что оно представляет собой целостный завершённый "мир". И как бы ни была сосредоточена рецензия на выяснении того или иного аспекта произведения, критик непременно должен исходить в своем анализе и особенно оценках из этой целостности и завершенности, степени их наличия в данном произведении. Правильное прочтение произведения с точки зрения того, насколько оно едино, целостно по своему содержанию и по своей форме - эстетическая первооснова рецензентской деятельности.

Поэтому хорошим рецензентом может быть только хороший критик, т.е. личность, обладающая самобытным мировоззрением, значительными жизненными идеями, представлениями, устойчивыми художественными принципами.

Рецензия - многообразнейшее явление в критической работе, что, разумеется, не означает, будто нельзя выявить в потоке рецензий некоторых типологических свойств и особенностей.

Задачи рецензии – дать объективную оценку произведения. Всегда легко подвергать осуждению повседневную художественную продукцию, если неразумно сопоставлять её с вершинными явлениями мирового искусства. Такое заведомо предвзятое, высокомерное отношение к текущему художественному процессу встречается и среди широкой публики, и среди критиков. В нём нет истинной любви к искусству, к его живой, трепетной жизни. Нет сомнения, что непримиримость к недоброкачественной художественной продукции должна сочетаться с тем, чтобы все, заслуживающие хоть малой поддержки, было замечено, поддержано. Объективность рецензента не должна исключать доброжелательности, любви и признательности к таланту в различных по масштабу проявлениях.

Статья - среди критических жанров наиболее зрело и зримо выявляет научно-публицистическое начало как ведущее, коренное в критической деятельности. Задача статьи - раскрыть, проанализировать существенные стороны художественного процесса, истолковать, обобщить, оценить факты, события.

Условно критические статьи можно подразделить на проблемные, монографические, теоретические, юбилейные, эссе, полемические, заметки критика, обозрение, творческий портрет. В центре проблемной статьи всегда находится актуальная идейная, нравственная, эстетическая проблема, ставится она преимущественно на современном материале. Автор не стремится охарактеризовать произведения со всех сторон. Он выбирает аспекты, нужные ему для той главной проблемы, которая побудила его выступить с данной статьей. Автора здесь подстерегает опасность — впасть в рассуждения, оторванные от конкретного художественного материала или не подтверждаемые свойствами этого материала. Найти меру обобщенности и конкретного анализа, естественно связать публицистический пафос и точность в отборе и характеристике привлекаемого материала искусства - вот в чем состоит трудность в написании проблемной статьи.

Научность - не только неперенное свойство настоящей проблемной статьи, но и подчас зримо наблюдаемое структурообразующее качество этого жанра. Здесь возникают особенно часто произведения как бы пограничные между критикой и наукой. Критик, как и ученый, обычно избирает либо дедуктивный, либо индуктивный принцип построения статьи. В одном случае, он отправляется от проблемы к конкретному художественному материалу. В другом - от частных наблюдений, от конкретики к общим выводам. И в том, и в другом случае непременно наличествует публицистический пафос и стремление к научно достоверной аргументации. Теоретическая статья в сегодняшней критике посвящена коренным идейно-теоретическим вопросам развития искусства. Её функция – постановка вопросов теории на современном художественном материале. Она может быть написана как в научном, так и в научно-критическом ключе. Юбилейная статья связана с какой-либо знаменательной датой. Функционально она сосредоточена на изложении позитивного материала – вкладе данного художника в культуру или значения данного историко-художественного события. В необходимых случаях это не исключает разговора об объективной ограниченности или субъективных заблуждениях мастеров искусств прошлого или настоящего. Интонация юбилейной статьи может быть различной. Но обычно она тяготеет к научной речи. Чаще всего представляет собой популяризацию достигнутого искусствознанием во взглядах на данного художника. Однако к критике такую статью “привязывают” её акцент на современном звучании опыта данного художника. Эссе отличается от других разновидностей статьи большей выявленностью личного, лирического начала, осознанным авторским стремлением к стилистическому и композиционному изяществу. Ее функции - найти у читателя не только логический, но и обязательный эмоциональный отклик на какие-либо явления искусства или жизненные вопросы, в них затронутые. В интонации главенствует стремление к особой художественности, субъективные взгляды автора явственно доминируют над научной обоснованностью выводов. Но это вовсе не означает, что в работах такого рода присутствует "обязательная" ненаучность, субъективизм.

Полемическая статья. Полемические мотивы могут содержаться в статьях любого вида. Но бывает так, что полемика служит и целью статьи и основой ее композиции. Функцию такой статьи составляет прямое, публицистическое, заостренное опровержение концепций, трактовок, прочтений, которые автор считает несостоятельными. Речевые средства в этом виде подчинены полемике, обычно широко используются ирония, риторические вопросы и многие другие возможности языковой экспрессии. Общий тон полемической статьи - почти всегда повышенный. В арсенале критики - самые разнообразные полемические средства: короткие острые реплики, иронический "комментарий" - фельетон, сатирическое заостренная проблемная статья, памфлет.

Одной из популярнейших модификаций статьи являются "заметки критики" Это -критико-публицистическое выступление по каким-либо актуальным общественным или творческим вопросам, базирующимся на текущем художественном материале. По расширяющейся жанровой проекции "заметки" способны стать книгой - персональным сборником статей-заметок, сравнительно широких по составу, но объединенных какой-либо общей идеей или темой. По своим жанровым признакам "заметки критика" близки проблемной статье. Как правило, они обладают большой свободой, самостоятельностью составляющих их главок или частей (которые нередко выделяются подзаголовками). Слово "заметки" указывают на некоторую сознательную очерковость, незавершенность ' исследования.

Разновидность жанра статьи является обозрение (обзорная статья). Обозрение строится весьма непринужденно, форм и "подформ" этого рода статьи не перечислить: обозрения тематические, жанровые, "возрастные", например обзор творчества молодых, и т.д. Данный вид статьи часто вызывается к жизни каким-то конкретным поводом из текущей художественной или общественной жизни.

Творческий портрет - один из самых популярных жанров в художественной критике. Его цель - показать индивидуальность художника, его творческий облик. Жанровые разновидности творческого портрета обусловлены объемом выступления, подходом к анализу творчества и манерой изложения. Возможен самый широкий диапазон - от сосредоточенности преимущественно на творческих проблемах до беллетризованных сведений о творческих замыслах и фактах биографии. Но в любом случае очень важно выявить своеобразие мировосприятия и творческой манеры художника. В основном в критике творческий портрет представлен очерком.

Кроме перечисленных жанров в современной критике популярны критические диалоги, статьи-предисловия, послесловия и т.д.

Литература:

1. Батюшков К. Прогулка в Академию художеств // Батюшков К.И. Соч. М., 1955.
2. Белинский В.Г. Собрание сочинений: в 3 т. М., 1948.
3. Беспалова Н.И., Верещагина А.Г. Русская прогрессивная художественная критика второй половины XIX века. М., 1979.
4. Герцен А.И. Об искусстве. М., 1954.
5. Гоголь Н.В. Собр. соч. Т.7. – М.: Правда, 1984.
6. Каменский А.А. Романтический монтаж. М., 1989.
7. Кандинский В. О духовном в искусстве. - М.: Архимед, 1992.
8. Кауфман Р.С. Русская и советская художественная критика (с сер. XIX в. до конца 1941 г.). МГУ, 1978.
9. Кауфман Р.С. Очерки истории русской художественной критики XIX в. М., 1985.
10. Ковтун Е.Ф. Русская футуристическая книга. – М.: Книга, 1989. – 247с.
11. Крамской И.Н. Письма и статьи / Подг. к печати и сост. примеч. С.Н.Гольдштейн: в 2 т. – Т.1.- М., 1965, Т. 2. – М., 1966.
12. Лебедев А.К., Солодовников А.В. Владимир Васильевич Стасов. Жизнь и творчество. М.,1976.
13. Лянин В.А. ...Художников друг и советник. Л.,1985.
14. Мастера искусства об искусстве: в 7т., Т.6. – М., 1970.
15. Репин И.Е. Далекое и близкое. – М., 1953.
16. Павловский Б.В. У истоков советской художественной критики. Л.,1970.
17. Пунин Н.Н. Русское и советское искусство. М., 1976.
18. Русская прогрессивная художественная критика второй пол. XIX - нач. XX века. Хрестоматия./ Под ред. В.В. Ванслова. М., 1977.
19. Русская советская художественная критика 1917-1941. Хрестоматия. Под ред Л.Ф.Денисовой и Н.И.Беспаловой. М., 1982.
20. Русские писатели об изобразительном искусстве / Сост. Л.А.Гессен и А.Г.Островский. Л., 1976.
21. Салтыков-Щедрин М.Е. О литературе и искусстве / Ред. и вст. ст. Л.Ф.Ершова. М., 1953.
22. Соловьев В.С. Философия искусства и литературная критика/ Вст. ст. Р.Гальцевой и И.Роднянской. – М.: Искусство, 1991.
23. Стасов В.В. Избранные сочинения: В 3 . М., 1952.

24. Стернин Г.Ю. Художественная жизнь в России 1900-1910-х годов. М., 1988.
25. Тугендхольд Я.А. Из истории западноевропейского, русского и советского искусства. Избранные статьи и очерки. - М.: Советский художник, 1987.
26. Федоров-Давыдов А. Русское и советское искусство. М., 1975.
27. Чернышевский Н.Г. Об искусстве. Статьи, рецензии, высказывания. – М., 1950.
28. Щукина Т.С. Теоретические проблемы художественной критики. М., 1979.
29. Эфрос А. Мастера разных эпох. - М.: Советский художник, 1979.
30. Якимович А. Утопии XX века. К интерпретации искусства эпохи // Вопросы искусствознания. – 1996. - №VIII. – С.181-191.

«Основы безопасности жизнедеятельности»

Цель курса. Формирование у студентов представлений о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека.

Задачи курса.

1. Вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для: создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека.
2. Сформировать способами идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного и антропогенного происхождения.
3. Овладеть мерами реализации защиты человека и среды обитания от негативных воздействий.
4. Обеспечить устойчивость функционирования организаций культуры и искусств в штатных и чрезвычайных ситуациях.
5. Сформировать навыки 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.
6. Сформировать навыки прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их действия.

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоения дисциплины (модуля):

- способностью находить профессиональные решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-16);
- способностью к быстрой адаптации в меняющихся социальных условиях (ОК-20);
- владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-21).

Содержание курса.

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 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; оказание первой помощи пострадавшим; нормативные документы по охране труда.

Литература.

1. Баринов, А. В. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита от них: Учебное пособие для студ. вузов, обуч. по спец.033300 "Безопасность жизнедеятельности"/ А. В. Баринов. - М.: Владос, 2003. - 496 с. - (Учебное пособие для вузов).

2. Безопасность деятельности: энциклопедический словарь/ под ред. О.Н. Русака; [авт.- сост. И.В.Бойко [и др.]; [Международ. Академия наук экологии и безопасности жизнедеятельности]. - СПб.: Лик, 2004. - 503 с.
3. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: учебник / под ред. Н. М. Киршина. - М.: Академия, 2005. - 312,[8] с.
4. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: учеб. пособие для студентов вузов/ [В. А. Акимов [и др.]. - 2-е изд., перераб. . - М.: Высш. шк., 2007. - 592 с
5. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях: учеб. пособие/ Я. Д. Вишняков [и др.]. - М.: Академия, 2007. - 298, [6] с.
6. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие для студ. вузов/ под ред. Л. А. Муравья. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 431 с.

Б.3. Вариативная часть.

Обязательные дисциплины.

«Западноевропейское искусство эпохи Возрождения»

Цель курса. Изучение западноевропейского изобразительного искусства Эпохи Возрождения.

Задачи курса.

1. Изучение основных этапов развития ренессансного искусства.
2. Знакомство с творчеством художников Возрождения.
3. Анализ отдельных произведений мастеров эпохи Возрождения.
4. Формирование понимания специфики искусства Возрождения.

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоения дисциплины:

- способность использовать приобретенные знания для популяризации искусства: проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, экспозицию, организовать конкурс, фестиваль (ПК-29);
- способность провести исследования тенденций и закономерностей развития искусства, подготовить публикации (статьи, эссе, методические рекомендации), выступления с использованием современных социальных, психолого-педагогических и информационных технологий, радио, телевидения и иных технических средств коммуникаций (ПК-30);
- способность создавать соответствующие компьютерные базы данных и участвовать в проведении исследований в сфере методологии науки и практики, педагогики, истории и теории искусства в рамках открытого научно-образовательного и культурно-просветительского процесса (ПК-31);
- способность дать профессиональную консультацию, проводить художественно-эстетический анализ и оценку явлений искусства, осуществлять редакторскую работу (ПК-32);
- способность участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и других форм деятельности средств массовой информации по пропаганде духовно-нравственных ценностей и идеалов культуры, отечественных, мировых шедевров искусства (ПК-34);
- способность участвовать в реализации культурной политики в муниципальных, региональных и федеральных органах власти, включая связи с общественностью (ПК-35);
- способностью взаимодействовать с многонациональным академическим профессиональным сообществом, в интересах освещения фундаментальных и прикладных исследований в сфере искусства и образования (ПК-36).

Содержание курса:

Происхождение термина “Возрождение”. Множественность определений этого термина. Оценка искусства эпохи Возрождения в последующие столетия. Источники изучения искусства Возрождения.

Основные виды изобразительного искусства эпохи Возрождения. Гуманистические тенденции. Значение наследия античности для художественной культуры Возрождения. Отход от условностей средневекового искусства. Трактовка религиозных сюжетов как жизненных событий.

Стремление к правдоподобию и драматизации действия.

Обновление художественных методов и средств. Изучение пропорций, перспективы, анатомии, законов освещения и использование этих знаний в изобразительном искусстве. Технические новшества в искусстве.

Расширение круга заказчиков, изменение его состава. Статус ренессансного художника. Распространение светских жанров. Важнейшие художественные центры. Периодизация искусства Возрождения в Италии.

Проторенессанс. Раннее Возрождение. Распространение гуманистического индивидуализма, героизация человека. Изучение и творческое использование художниками классического наследия. Консерватизм вкусов гуманистов. Связь искусства и науки. Использование эффектов линейной перспективы. Изучение анатомии и пропорций человеческого тела. Борьба за общественное признание художника. Пестрота локальных стилей. Основные школы и представители.

Высокое Возрождение. Переход ведущей роли в искусстве к Риму и Венеции. Возрастающее увлечение классическим наследием. Утверждение в искусстве гуманистического идеала гармонически развитого прекрасного человека, возвышающегося над уровнем всего обыденно-жизневого. Синтез искусств. Величие, стройность, логическая ясность живописных и скульптурных композиций. Проникновение неоплатонических идей в искусство. Борьба художников за равноправие с представителями “свободных искусств”. Понятие о гении. Кратковременность периода Высокого Возрождения, охватывающего только первую четверть XVI столетия.

Маньеризм и Позднее Возрождение. Многообразие поисков в направлениях, завещанных корифеями Высокого Возрождения. Испанское влияние в Италии. Аристократизация стиля жизни. Деятельность иезуитов. Контрреформация. Контроль церкви над искусством.

Искусство Возрождения в Нидерландах. Богатство городов. Истовая религиозность, благочестие, мистицизм. Великолепие бургундского двора. Космополитизм. Отсутствие традиций, связанных с античным и византийским искусством. Непригодность готической архитектуры для монументальных росписей. Франко-фламандская миниатюра как предпосылка расцвета алтарной живописи. Восхождение от чувственного к сверхчувственному - основной принцип нидерландского искусства. Внимание к человеку как частному лицу и к окружающей его жизненной среде. Техника масляной живописи в ее отличии от живописи темперой. Ее соответствие специфике художественных задач. Зарождение портрета, бытового жанра, натюрморта, пейзажа в рамках алтарной и религиозно-дидактической живописи. Немногочисленность памятников скульптуры - результат иконоборческих кальвинистских бунтов. Иконобичество как стимул для формирования светских жанров живописи.

Искусство Возрождения в Германии. Обособленность локальных художественных школ. Бюргерский дух искусства. Религиозная истовость. Правда выше красоты, но правда немецкого искусства – либо трогательная сказка, либо страшная драма.

Искусство Возрождения во Франции, Испании, Англии.

Литература:

1. Алпатов М.В. Всеобщая история искусств. Т. 2. М., 1949.
2. Алпатов М.В. Художественные проблемы итальянского Возрождения. М., 1976.
3. Арган Дж.К. История итальянского искусства. Т. 1 - 2. М., 1990.
4. Базен Ж. История истории искусства от Вазари до наших дней. М., 1995.
5. Баткин Л.М. Итальянское Возрождение. Проблемы и люди. М., 1995.
6. Бенеш О. Искусство Северного Возрождения. Его связь с современными духовными и интеллектуальными движениями. М., 1973.
7. Бенуа А.Н. История живописи всех времен и народов. СПб., 2002.
8. Бенуа А. Путеводитель по картинной галерее Императорского Эрмитажа. М., 1997.
9. Бернсон Б. Живописцы итальянского Возрождения. М., 1965.
10. Бурхардт Я. Культура Италии в эпоху Возрождения. Опыт. М., 2001.
11. Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. В 5 тт. (любое издание).
12. Вёльфлин Г. Искусство Италии и Германии эпохи Ренессанса. Л., 1934.
13. Вёльфлин Г. Классическое искусство. Введение в изучение итальянского Возрождения. СПб., 1997.

14. Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве. СПб., 2002.
15. Виппер Б.Р. Итальянский Ренессанс XIII - XVI веков. Т. 1 - 2. М., 1977.
16. Всеобщая история искусств. Т. 3. М., 1962.
17. Виппер Б. Борьба течений в итальянском искусстве XVI века (1520 - 1590). М., 1956.
18. Воронина Т.С., Мальцева Н.Л., Стародубова В.В. Искусство Возрождения в Нидерландах, Франции, Англии. М., 1994.
19. Гомбрих Э. История искусства. М., 1998.
20. Янсон Х.В., Янсон Э.Ф. Основы истории искусств. СПб., 1996.
21. Гращенко В.Н. Итальянский портрет Раннего Возрождения. Т. 1 - 2. М., 1996.
22. Данилова И.Е. Итальянская монументальная живопись. Раннее Возрождение. М., 1970.
23. Данилова И. От Средних веков к Возрождению. Сложение художественной системы картины кватроченто. М., 1975.
24. Дворжак М. История искусства как история духа. СПб., 2001.
25. Дворжак М. История итальянского искусства в эпоху Возрождения. Т. 1 - 2. М., 1978.
26. Живопись Ренессанса. Открытие мира и человека. М., 2002.
27. История искусства зарубежных стран. Т. 2. М., 1982.
28. Кларк К. Нагота в искусстве. Исследование идеальной формы. СПб., 2004.
29. Кларк К. Пейзаж в искусстве. СПб., 2004.
30. Кристеллер П. История европейской гравюры XV - XVIII веков. М., 1939.
31. Лазарев В.Н. Старые итальянские мастера. М., 1972.
32. Лонги Р. От Чимабуэ до Моранди. М., 1984.
33. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М., 1982.
34. Мастера искусства об искусстве. Т. 2. Эпоха Возрождения. М., 1966.
35. Муратов П.П. Образы Италии. Тт. 1 - 3. СПб., 2005.
36. Очерки по истории и технике гравюры. Вып. 1- 5. М., 1987.
37. Панофский Э. Ренессанс и "ренессансы" в искусстве Запада. М., 1998.
38. Панофски Э. Idea. К истории понятия в теориях искусства от античности до классицизма. СПб., 1999.
39. Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства. Статьи по истории искусства. СПб., 1999.
40. Патер В. Ренессанс. Очерки искусства и поэзии. М., 1912.
41. Ренессанс, барокко, классицизм. Проблема стилей в западноевропейском искусстве 15 - 17 вв. М., 1966.
42. Ротенберг Е.И. Искусство Италии XVI века. М., 1967.
43. Ротенберг Е.И. Искусство Италии 16 - 17 веков. Микеланджело. Тициан. Караваджо. М., 1989.
44. Сидоров А.А. Рисунки старых мастеров. М. - Л., 1940.
45. Смирнова И.А. Искусство Италии конца XIII - XV веков. М., 1988.
46. Смирнова И.А. Монументальная живопись итальянского Возрождения. М., 1987.
47. Соколов М.Н. Бытовые образы в западноевропейской живописи XV - XVII веков. Реальность и символика. М., 1994.
48. Соколов М. Мистерия соседства. К метаморфологии искусства Возрождения. М., 1999.
49. Степанов А. Искусство эпохи Возрождения. Италия. XIV - XV века. СПб., 2003.
50. Тананаева Л.И. Рудольфинцы. Пражский художественный центр на рубеже XVI - XVII веков. М., 1996.
51. Тэн И. Философия искусства. М., 1996.
52. Хэйзинга И. Осень средневековья. Исследование форм жизненного уклада и форм мышления в XIV и XV веках во Франции и Нидерландах. М., 1988.
53. Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М., 1996.
54. Шастель А. Искусство и гуманизм во Флоренции времен Лоренцо Великолепного. Очерки об искусстве Ренессанса и неоплатоническом гуманизме. М. - СПб., 2001.
55. Эстетика Ренессанса. Сост. В.П. Шестаков. Т. 1 - 2. М., 1981.
56. Эстон М. Ренессанс. М., 1997.

«История зарубежного изобразительного искусства XVII-XVIII вв.»

Цель курса. Изучение западноевропейского изобразительного искусства 17-18 вв.

Задачи курса.

1. Изучение основных этапов развития западноевропейского искусства 17-18 вв.
2. Знакомство с творчеством западноевропейских художников 17-18 вв.
3. Анализ отдельных произведений мастеров.
4. Формирование понимания специфики искусства Нового времени.

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоения дисциплины:

- способность использовать приобретенные знания для популяризации искусства: проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, экспозицию, организовать конкурс, фестиваль (ПК-29);
- способность провести исследования тенденций и закономерностей развития искусства, подготовить публикации (статьи, эссе, методические рекомендации), выступления с использованием современных социальных, психолого-педагогических и информационных технологий, радио, телевидения и иных технических средств коммуникаций (ПК-30);
- способность создавать соответствующие компьютерные базы данных и участвовать в проведении исследований в сфере методологии науки и практики, педагогики, истории и теории искусства в рамках открытого научно-образовательного и культурно-просветительского процесса (ПК-31);
- способность дать профессиональную консультацию, проводить художественно-эстетический анализ и оценку явлений искусства, осуществлять редакторскую работу (ПК-32);
- способность участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и других форм деятельности средств массовой информации по пропаганде духовно-нравственных ценностей и идеалов культуры, отечественных, мировых шедевров искусства (ПК-34);
- способность участвовать в реализации культурной политики в муниципальных, региональных и федеральных органах власти, включая связи с общественностью (ПК-35);
- способностью взаимодействовать с многонациональным академическим профессиональным сообществом, в интересах освещения фундаментальных и прикладных исследований в сфере искусства и образования (ПК-36).

Содержание курса.

Общая характеристика исторического и культурного развития стран Западной Европы XVII века. Развитие капиталистических отношений и разложение феодальной системы. Укрепление буржуазии и победа буржуазных революций в отдельных странах. Формирование национальных государств и национальных школ в искусстве. Сложение абсолютных монархий, их влияние на развитие художественной культуры. Роль католицизма. Значение контрреформации для развития искусства. Протестантские вероучения и трансформация искусств в протестантских странах.

Достижения европейской культуры XVII в. Подъем точных и естественных наук. Постепенное преобладание научного метода познания действительности над религиозно-догматическими представлениями предшествующих эпох. Открытия Галилея и Ньютона, Лейбница и Кеплера в астрономии, математике и физике, а также Гарвея, Мальпиги, Левенгука и других естествоиспытателей. Достижения философии – Бекон, Гоббс, Локк, Декарт, Гассенди, Спиноза.

Развитие литературы, театра, музыки.

Основные черты европейского искусства XVII века.

Классицизм и барокко. История термина барокко, его возникновение и эволюция в связи с главнейшими этапами развития искусствознания. Современное состояние проблемы барокко, оценка ее зарубежными и советскими специалистами.

Краткая характеристика основных национальных школ и их взаимоотношений. Ведущие центры развития искусства.

Периодизация искусства XVII века.

Искусство Италии. Историческая обстановка. Раздробленность страны. Кризис хозяйства. Тяжкое положение народа. Феодально-католическая реакция. Роль папства и ордена иезуитов. Политика папства в искусстве. Основные центры итальянского искусства.

Монументальная живопись и ее возросшее значение в искусстве барокко. Основные черты и тематика росписей церквей и дворцов. Монументальная и декоративная скульптура. Ее особенности. Стремление к материальной конкретности образов.

Господство так называемого «высокого искусства», ограничивающегося историко-мифологической и религиозной тематикой и противопоставление его «низкому жанру», связанному с реальной жизнью.

Академическое (классическое) и «барочное» искусство.

Искусство Фландрии. Значение буржуазной революции XVI в. для судеб Нидерландов. Победа испанского абсолютизма на Юге страны и разделение Нидерландов на два государства. Феодално-католическая реакция. Роль фламандского дворянства, церкви и, в частности, ордена иезуитов. Двор испанской наместницы в Антверпене и настраивание местной интеллигенции. Роль бюргерства и народных масс в формировании фламандской школы искусства.

Характерные черты фламандской живописи – яркая жизнерадостность, реализм, народность, торжественная праздничность образов.

Искусство Голландии. Победа буржуазной революции в Северных Нидерландах. Развитие капиталистического хозяйства. Морская торговля, колонии. Банковские операции голландской буржуазии. Кальвинизм и его роль в голландской культуре.

Расцвет культуры, как результат уничтожения сословных барьеров и других феодальных пережитков. Философия (Спиноза), юриспруденция (Гуго Гроций), точные и естественные науки. Литература и театр.

Общая характеристика голландской живописи. Ее преобладание над другими видами искусств. Отсутствие предпосылок для развития придворного и церковного искусства. Отражение в живописи идеологии буржуазии, народные элементы в ней. Реалистический характер голландского искусства.

Основные центры развития голландского искусства: Амстердам, Гарлем, Лейден, Делфт, Гаага, Утрехт и их специфика.

Периодизация голландского искусства.

Искусство Испании. Основные этапы истории Испании. Несоответствие расцвета культуры и глубокого хозяйственно-экономического упадка страны. Золотой век испанского искусства.

Искусство Франции. Общая характеристика социально-экономического и политического положения Франции в первую половину XVII века. Сложность и противоречивость направлений этого периода. Роль фламандских, голландских и итальянских влияний. Сложение национальной живописной школы. Роль провинциальных художественных школ. Основные направления – монументально-декоративное придворное искусство, классицизм и реалистические течения.

XVIII ВЕК.

Особенности исторического развития Европы XVIII века. Промышленная революция в Англии, подготовка французской буржуазной революции. Активность третьего сословия.

Развитие философии просветителей во Франции, политико-экономических учений в Англии и идеалистической философии в Германии. Развитие наук. Расцвет литературы, музыки, театра.

Общая характеристика искусства XVIII века. Утрата художниками универсальной полноты охвата явлений мира. усиление реалистических тенденций и связь их с прогрессивными общественными движениями. Неравномерность развития искусства в разных странах. Интенсивный обмен художественными идеями. Роль Рима, как столицы искусств и художников.

Периодизация искусства XVIII века.

Искусство Италии. XVIII век – как последний этап многовекового развития искусства Италии. Экономический и политический упадок. Раздробленность страны и иностранное господство в ряде областей. Тяжелое положение народных масс.

Искусство Франции. Отражение в искусстве идеологии придворно-аристократических кругов и третьего сословия. Появление стиля «рокайль» и его общая характеристика.

Искусство Англии. Историческая обстановка в Англии XVIII века. Последствия английской буржуазной революции. Развитие капиталистических отношений и выдвигание Англии в число передовых стран Европы. Промышленный переворот XVIII века.

Искусство Германии и Австрии.

Литература.

Общие работы.

1. Бенуа А. Н. История живописи. Тт. III-IV. СПб, 1912-1914.

2. Вельфлин Г. Ренессанс и барокко. Перевод с нем. СПб, 1913.
3. Вельфлин Г. Основные понятия искусств. Пер. с нем. М.-Л., 1930.
4. Кристеллер П. История европейской гравюры XV-XVIII веков. Перевод с нем. М., 1939.
5. Алпатов М. В. Всеобщая история искусства. Т. II, М. –Л., 1949.
6. Алпатов М. В., И. Данилова. Старые мастера в Дрезденской галерее. М., 1959.
7. Алпатов М. В. этюды по истории западноевропейского искусства. М., 1963.
8. Всеобщая история искусства. Т. IV. М., 1963.
9. Даниэль С. М. картина классической эпохи. Л., 1986.
10. История искусства зарубежных стран. Т. III, М., 1964.
11. Ренессанс, барокко, классицизм. Сб. ред. Б. Р. Виппер. М., 1966.
12. Мастера искусства об искусстве. Т. III, М., 1967.
13. Лазарев В. Н. старые европейские мастера. М., 1974.
14. Искусство XVII века.
15. Лазарев В. Н. портрет в европейском искусстве XVII века. М. –Л., 1937.
16. Лившиц Н. А., Каганэ Л. Л., Прийменко. Искусство XVII века. М., 1964.
17. Ротенберг Е. И. западноевропейская живопись XVII в. М., 1989.

Искусство Италии XVII века.

18. Знамеровская Т.П. Микельанджело да Караваджо. М., 1955.
19. Лившиц Н.А. Бернини. М., 1957.
20. Всевожская С. Н., Григорьева И. С., Фомичева Т. Д. итальянская живопись XVII-XVIII веков в собрании Эрмитажа. Л., 1964.
21. Лоренцо Бернини. Воспоминания современников. М., 1965.
22. Либман М. Я. Джузеппе Мария Креспи. М., 1967.
23. Микельанджело да Караваджо. Документы и воспоминания современников. М., 1975.

Искусство Фландрии XVII века.

24. Грицай Н. И. Фламандская живопись XVII века в Эрмитаже. Очерк-путеводитель. Л., 1989.
25. Левинсон-Лессинг В. Ф. Снейдерс и фламандский натюрморт. Л., 1926.
26. Лисенков Е. Г. Ван Дейк. Л., 1926.
27. Неvejeина В. М. Рубенс. М., 1938.
28. Доброклонский М. В. Рисунки Рубенса. М. - Л., 1940.
29. Варшавская М. Я. Рубенс и его картины в Эрмитаже. М.-Л., 1950.
30. Варшавская М. Я. Ван Дейк. Картины в Эрмитаже. Л., 1963.
31. Фромантен Э. Старые мастера. Бельгия – Голландия. М., 1966.
32. Кузнецов Ю. И. Рисунки Рубенса. М., 1974.
33. Варшавская М. Я. Картины Рубенса в Эрмитаже. Л., 1975.
34. П. П. рубенс. Письма, документы, суждения современников. М., 1977.

Искусство Голландии XVII века.

35. Неvejeина В. М. Рембрандт. Л., 1935.
36. Доброклонский М. В. Рембрандт. Л., 1937.
37. Вольская В. Н. Франс Хальс. М. -Л., 1937.
38. Гершензон Н. Голландская жанровая живопись XVII века. «Искусство», 1941, №2.
39. Щербачева М. И. натюрморт в голландской живописи. Л., 1945.
40. Гершензон- Чегодаева Н. М. Фламандские живописцы. М., 1949.
41. Цырлин И. Питер де Хоох. М., 1955.
42. Виппер Б. Р. Становление реализма в голландской живописи XVII века. М. –Л. , 1957.
43. Виппер Б. Р. Очерки голландской живописи эпохи расцвета. М., 1962.
44. Фехнер Е. Ю. Голландская пейзажная живопись в Эрмитаже. Л., 1964.
45. Сененко М. С. Франс Хальс. М., 1965.
46. Кузнецов Ю. И. Загадки Данаи. Л., 1971.
47. Левитин Н.М. Офорты Рембрандта. Л., 1972.
48. Егорова К. С. Портрет в творчестве Рембрандта. М., 1975.
49. Кузнецов Ю. И. Голландская живопись в Эрмитаже. Очерк-путеводитель. Л., 1984.
50. Ротенберг Е. И. Искусство Голландии XVII века. М., 1971.

Искусство Испании XVII века.

51. Малицкая К. М. Испанская живопись XVI-XVII веков. М., 1947.

52. Знамеровская Т. П. Творчество Хусепе Риберы. Л., 1955.
53. Каптерева Т. П. Веласкес и испанский портрет XVII века. М., 1956.
54. Каптерева Т. П. Веласкес. М., 1962.
55. Малицкая К. М. Франсиско Сурбаран. М., 1963.
56. Левина И. М. Картины Мурильо в Эрмитаже. Л., 1969.
57. Кеменев В. Картины Веласкеса. М., 1969.
58. Каганэ Л. Л. Испанская живопись в Эрмитаже. Л., 1970.
59. Кеменев В. Картины Веласкеса в музеях СССР. Л., 1977.
- Искусство Франции XVII века.
60. Гуртик Л. Франция. М., 1914.
61. Письма Пуссена. Л. -М. 1939.
62. Вольская В. Н. Пуссен. М., 1946.
63. Золотов Ю. К. Пуссен. М., 1988.
64. Немилова И. С. Жорж де ла Тур. Л., 1958.
65. Гликман А. С. Калло. Л., 1959.
66. Гликман А.С. Никола Пуссен. Л.-М. 1964.
67. Лившиц Н.А. Французское искусство XV-XVIII веков. Очерк. Л., 1967.
68. Каптерева Т., Быков В. Искусство Франции XVII века. М., 1969.
69. Золотов Ю. К. Жорж де ла Тур. М., 1979.
- Искусство XIII века.
70. Лившиц Н. А., Зернов Б. А., Воронихина Л. Н. Искусство XVIII века. М., 1966.
- Искусство Италии XIII века.
71. Топорков С. А. Джованни Батиста Пиранези. М., 1939.
72. Щербачева М. И. Картины Тьеполо из дворца Дольфино в Эрмитаже. Л., 1941.
73. Ольшанская Н. Тьеполо. М., 1957.
74. Виппер Б. Р. Проблема реализма в итальянской живописи XVII-XVIII веков. М., 1966.
75. Никитюк О. Д. Франческо Гварди. М., 1968.
76. Дьяков Л. А. Джованни Батиста Пиранези. М., 1980.
- Искусство Франции XIII века.
77. Вольская В. Н. Антуан Ватто. М., 1933.
78. Дидро Д. Об искусстве. Тт. 1-П. М.-Л., 1937.
79. Каменская Т. Д. Гюбер Роберт. Л., 1939.
80. Золотов Ю. К. Жан Батист Симеон Шарден. М., 1955.
81. Золотов Ю. К. Латур. М., 1960.
82. Золотов Ю. К. Фрагонар. М., 1960.
83. Чегодаев А. Д. Антуан Ватто М., 1963.
84. Немилова И. С. Ватто и его картины в Эрмитаже. Л., 1964.
85. Немилова И. С. Французская живопись XVIII в. в Эрмитаже. Каталог. Л., 1985.
86. Золотов Ю. К. Французский портрет XVIII века. М., 1965.
87. Арнансон Г. Г. Скульптура Гудона. М., 1982.
88. Якимович А. К. Шарден и французское просвещение. М., 1981.
- Искусство Англии XIII века.
89. Некрасова Е. Вильям Хогарт. М., 1933.
90. Кроль А. Е. Английские портреты XVIII века. Л., 1939.
91. Виппер Б. Р. Английское искусство. М., 1945.
92. Сидоров А. Уильям Хогарт. М.-Л. 1946.
93. Хогарт В. Анализ красоты. Л.-М., 1958.
94. Кроль А.Е. Английское искусство XVI-XVII веков в Эрмитаже. Л., 1961.
95. Лисенков Е. Г. Английское искусство XVIII века. Л., 1961.
96. Кроль А. Е. Джордж Морланд и его картины в Эрмитаже. Л., 1963.
97. Герман М. Ю. Хогарт и его время. М., 1977.
98. Дукельская Л. А. Искусство Англии XVI-XVII веков в Эрмитаже. Очерк- путеводитель. Л., 1983.
99. Дукельская Л. А., Рене Е. П. Английская живопись XVI-XVII веков в Эрмитаже. Каталог. Л., 1990.
- Искусство Германии и Австрии XIII века.
100. Изергина А. Н. Немецкая живопись VII века. Л. -М., 1960.

101. Никулин Н. Н. Немецкая и австрийская живопись XV-XVIII в. в Эрмитаже. Каталог. Л., 1987.

«История зарубежного изобразительного искусства XIX века».

Цель курса. Изучение зарубежного изобразительного искусства 19 вв.

Задачи курса.

1. Изучение основных этапов развития зарубежного искусства 19 вв.
2. Знакомство с творчеством зарубежных художников 19 вв.
3. Анализ отдельных произведений мастеров.
4. Формирование понимания специфики искусства Новейшего времени.

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоения дисциплины:

- способность использовать приобретенные знания для популяризации искусства: проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, экспозицию, организовать конкурс, фестиваль (ПК-29);
- способность провести исследования тенденций и закономерностей развития искусства, подготовить публикации (статьи, эссе, методические рекомендации), выступления с использованием современных социальных, психолого-педагогических и информационных технологий, радио, телевидения и иных технических средств коммуникаций (ПК-30);
- способность создавать соответствующие компьютерные базы данных и участвовать в проведении исследований в сфере методологии науки и практики, педагогики, истории и теории искусства в рамках открытого научно-образовательного и культурно-просветительского процесса (ПК-31);
- способность дать профессиональную консультацию, проводить художественно-эстетический анализ и оценку явлений искусства, осуществлять редакторскую работу (ПК-32);
- способность участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и других форм деятельности средств массовой информации по пропаганде духовно-нравственных ценностей и идеалов культуры, отечественных, мировых шедевров искусства (ПК-34);
- способность участвовать в реализации культурной политики в муниципальных, региональных и федеральных органах власти, включая связи с общественностью (ПК-35);
- способностью взаимодействовать с многонациональным академическим профессиональным сообществом, в интересах освещения фундаментальных и прикладных исследований в сфере искусства и образования (ПК-36).

Содержание курса.

Новая эпоха в мировом искусстве, начинающаяся с конца XVIII века. Французская революция 1789 года как начало этого периода ее воздействие на последующее историческое и культурное развитие. Историческое развитие Европы и Америки в XIX веке, Сложность и разнообразие этого развития в различных странах.

Сложность и неоднородность художественной культуры XIX века. Воздействие на искусство прогрессивной общественной мысли. Оппозиционность передовых явлений искусства XIX века господствующей официальной культуре. Формирование новых национальных художественных школ.

Основные культурно-художественные тенденции в искусстве XIX века: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм, символизм постимпрессионизм и их место в художественной культуре этой эпохи. Особое место романтизма в искусстве XIX века. Понятие предромантизма. Романтизм как широкое культурно-художественное движение, охватывающее различные сферы духовной жизни. Утверждение нового мироощущения, нового отношения к личности, новой концепции творчества. Развитие и отрицание просветительских идеалов в романтизме. Зыбкость типологических и хронологических границ романтизма в разных странах. Сложение нового типа реализма в XIX веке. Конкретное изображение явлений социальной действительности как одна из основных проблем реализма XIX века. Развитие исторического жанра. Особое значение бытового жанра в искусстве XIX века. Развитие пейзажа.

Эстетические учения XIX века, их связь с общественным развитием и художественной практикой. Особое развитие критики и ее роль в художественной жизни эпохи.

Место различных национальных школ в искусстве XIX века.

Искусство Франции. Значение французской буржуазной революции XVIII века для развития мировой культуры. Различные политические и идейные течения во французской революции и культуре этого времени. Политическая карикатура эпохи революции. Оформление массовых празднеств. Художественная политика якобинцев.

Классицизм как стиль искусства, воплотивший просветительские идеалы и, в частности, ряд важнейших идей, подготовивших революцию. Развитие французской художественной культуры в период Империи и в эпоху реставрации Бурбонов. Общественные отношения в годы наполеоновской империи и реставрации. Нарастание социальных противоречий и подъем демократического движения к концу первой трети XIX века.

Культура Франции в первые десятилетия XIX века. Зарождение и развитие романтизма как передовой тенденции культурно—художественного развития. Идейная и стилистическая неоднородность романтизма. Романтическое движение 1810-1830-х годов как выражение прогрессивных демократических идеалов эпохи, как протест против реакции времен Реставрации, его антибуржуазная направленность. Интерес к национальной средневековой истории и национальному своеобразию. Отношение к современности. Интерес к исключительному и необычному в реальной действительности, к Востоку, литературным сюжетам. Темы революционной борьбы в творчестве ведущих мастеров романтической школы. Драматизм романтического искусства, его глубоко эмоциональный характер. Борьба романтизма против норм и канонов классицизма. Художественные особенности романтизма. Иное по сравнению с классицизмом понимание композиции, живописных проблем, рисунка, светотени. Хронологические рамки развития романтизма и его историческое значение. Романтизм в оценке современников. Стендаль, Гюго и Бодлер о романтизме. Романтизм и художественная критика (Бодлер, Т.Готье).

Особенности исторического развития Франции в период Июльской Монархии и Второй Империи (1830-1870 гг.). Обострение социальных противоречий. Консолидация демократических сил, подъем революционного движения. Новые проблемы, выдвинутые изменившейся культурно-исторической ситуацией: задача "полного отображения своего времени" (Бальзак), изучения, осмысления и оценки современной жизни.

Сложение и развитие реализма во французской литературе и искусстве, его демократический характер, связь с традициями романтизма. Противостояние официальному салонно-академическому искусству. Выработка эстетической программы реализма в литературе (Бальзак/Шанфлери) и художественной критике.

Франция после Парижской коммуны. Спад демократического движения. Сложный характер развития французской художественной культуры этого времени. Зарождение символических течений. Особенности развития французского реалистического искусства последних десятилетий XIX века. Расширение тематики. Изображение разнообразных мотивов современной жизни. Поиски новых средств художественной выразительности. Развитие импрессионизма. Его зарождение и на рубеже 1860-1870-х годов. Характеристика этого течения, связь с реалистическим искусством, протест против академизма. Интерес к современной жизни, стремление к передаче непосредственных впечатлений действительности, её динамики и изменчивости. Особое внимание к живописным проблемам, передаче свето-воздушной среды. Новое понимание композиции. Программа пленэра. Обогащение цвета. Особенности техники. Два этапа в развитии этого течения. 1870-е – нач. 1880-х гг. – период наибольшего творческого единства художников-импрессионистов. Обособление путей их развития в последующие годы.

Искусство Англии, Испании, Италии, Германии, Австрии, Бельгии, Голландии, скандинавских стран и Финляндии, США в 19 веке.

Формирование стиля модерн (ар нуво) во Франции и других странах и последнее десятилетие XIX века. Преодоление эклектизма в архитектуре, поиски нового универсального стиля, система искусств. Жизнерадостные композиции модерна. Многообразие стиливых оттенков модерна, своеобразие его проявлений в различных национальных школах.

Наиболее полное выражение модерна в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве Франции.

Постимпрессионизм. Стремление преодолеть эмпиризм и созерцательность импрессионизма в творчестве различных художников, объединяемых понятием

постимпрессионизма. Поиски синтетического, обобщённого выражения действительности в их искусстве.

Литература.

1. Алпатов М В. Всеобщая история искусств. Т. II. М., 1948.
2. Алпатов М. В. Этюды по истории западноевропейского искусства. М., 1967.
3. Аркин А. Е. Образы скульптуры. М, 1961.
4. Бартенев И. А. Форма и конструкция в архитектура. Л., 1868.
5. Бартенев И. А. Батажкова В. Н. Очерки истории архитектурных стилей. М, 1983.
6. Ванслов В. В. Эстетика романтизма. М., 1968.
7. Вентури Л. Художники Нового времени. М., 1895.
8. Всеобщая история архитектуры в 12 т. Т. 10. М., 1972.
9. Всеобщая история архитектуры в 2 т. Т. 2. 1963.
10. Всеобщая история искусств (составлен коллективом авторов Научно-исследовательского института Академии Художеств СССР). Т. 5-6. М., 1964.
11. Даниэль С. Европейский классицизм. СПб., 2003.
12. Дмитриева И. А. Краткая история искусств. Вып. III. Страны Западной Европы XIX века. Россия XIX века. М., 1989.
13. Искусство. Книга для чтения по истории живописи, скульптуры и архитектуры / Сост. М. В. Алпатов, Н. Н. Ростовцев. М., 1968.
14. Искусство стран и народов мира. Энциклопедия. Т. 1-5. М., 1962-1980.
15. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. Т. 3. М., 1967.
16. Кларк К. Нагота в искусстве. СПб., 2004.
17. Кларк К. Пейзаж в искусстве. СПб., 2004.
18. Крючкова В. А. Символизм в изобразительном искусстве. М., 1994.
19. Луначарский А.В. Статьи об искусстве. М. ; Л., 1941.
20. Мастера искусства об искусстве. Т. 4-5. М., 1967-1969.
21. Плеханов Г. В. Избранные Философские произведения. М-, 1958
22. Раздольская В. И. Европейское искусство XIX века. СПб., 2005.
23. Салтыков-Щедрин М. Е. О литературе и искусстве. М., 1953.
24. Сарабьянов Д. В. Стилль модерн. М., 1989.
25. Сарабьянов Д. В. Русская живопись XIX века среди европейских школ. М., 1980.
26. Стасов В. В. Избранные сочинения. Т. 1-3. М., 1952.
27. Терновец Б. Н. Избранные статьи. М., 1963.
28. Чегодаев А. Д. Статьи об искусстве Англии, Франции, США. М, 1978.
29. Уиттик А. Европейская архитектура XX века. Т. 1-2. М, 1960-1964.
30. Яворская Н. В. Западноевропейское искусство XIX века. М, 1963.
- Искусство Франции конца XVIII-первой половины XIX века
31. Бенуа Ф. Искусство Франции эпохи революции и первой империи, М; Л., 1940.
32. Березина В. Н. Жак Луи Давид. Л., 1963.
33. Березина В. Н. Энгр. Л., 1977.
34. Березина В. Н. Энгр. Альбом. Л., 1967.
35. Калитина Н. Н. Французский портрет XIX века. Л., 1985.
36. Кузнецова И. А. Луи Давид. М., 1965.
37. Прокофьев В. Жак Луи Давид. Альбом. М., 1960.
38. Раздольская В. И. Энгр. М., 2006.
39. Речи и письма живописца Луи Давида. М., 1938.
40. Шнаппер А. Давид - свидетель своей эпохи. М., 1884.
41. Эмбер А. Луи Давид. Живописец и член Конвента. М.; Л., 1839.
42. Энгр об искусстве. Вступительная статья А. Н. Изергиной. Л., 1962.
43. Французская живопись XIX века. Альбом / Автор вступительной статьи и составитель В. Н. Березина. Л., 1972.
- Искусство Испании конца XVIII—начала XIX века
44. Колпинский Ю. Л. Франсиско Гойя. М., 1965.
45. Левина Н. М. Гойя. 1958.
46. Никитюк О. Л. Гойя. Альбом. М., 1962.

47. Прокофьев В. И. «Капричос» Гойи. М., Искусство, 1970.
48. Прокофьев В. Н. Гойя в искусстве романтической эпохи. М., 1986.
- Искусство Англии первой половины XIX века
49. Английские художники от Хогарта до Тернера. Альбом / Составитель И. Кузнецова. М., 1966.
50. Кузнецова И. А. Джон Констебль. Альбом. М., 1962.
51. Лесли Ч. Г. Жизнь Джоша Констебля, эсквайра. Вступительная статья А. Л. Чегодаева. М., 1964.
52. Некрасова Е. Очерки по истории английской карикатуры конца XVIII и начала XIX веков. Л., 1933.
53. Некрасова Е. А. Творчество Уильяма Блейка. М., 1962.
54. Некрасова Е. А. Романтизм в английском искусстве. Очерки, М., 1975. Некрасова Е. А. Тернер. М., 1976.
55. Орлова М. Констебль. М.; Л., 1946.
56. Чегодаев А. Л. Джон Констебль. М., 1968.
- Романтизм во французском искусстве XIX века
57. Делакруа Э. Дневник / Вступительная статья М. В. Алпатов. М., 1961.
58. Делакруа Э. Мысли об искусстве. О знаменитых художниках. Вступительная статья В. Н. Прокофьева. М., 1961.
59. Делакруа. Письма / Вступительная статья В. Раздольской. СПб., 2001.
60. Жерико о себе и современники о нем / Вступительная статья В. Н. Прокофьева. М., 1962.
61. Жюллиан Ф. Эжен Делакруа. М., 1986.
62. Кожина Е. Ф. Эжен Делакруа. Альбом. М., 1961.
63. Кожина Е. Ф. Романтическая битва. Л., 1969.
64. Пио Р. Палитра Делакруа. М.; Л., 1932.
65. Прокофьев В. Л. Теодор Жерико. М., 1963.
66. Прокофьева М. Теодор Шассерио. М., 2005.
67. Ситник К. Эжен Делакруа. М.'Л. 1947.
68. Терновец Б. Жерико. М.; Л., 1945.
69. Турчин В.С. Теодор Жерико. М., 1982.
- Искусство Франции в середине и второй половине XIX века
70. Алпатов М. В. Камиль Коро. М., 1984.
71. Барская А. Г. Домье. Альбом. М., 1958.
72. Замятина А. Н. Домье. М., 1954.
73. Замятина А. Н. Милле. М., 1959.
74. Калитина Н. Н. Домье. М., 1965.
75. Калитина Н. Н. Гюстав Курбе. М., 1981.
76. Калитина Н. Н. Политическая карикатура Франции 30-х гг. XIX столетия. Л., 1955.
77. Калитина Н. Л. Эпоха реализма во французской живописи XIX в., Л., 1972.
78. Калитина Н. Н. Французский портрет XIX века. Л., 1985.
79. Калитина Н. Л. Французское изобразительное искусство конца XVIII-XX веков. Л., 1990.
80. Коро - художник, человек: Документы, воспоминания / Вступительная статья Е. М. Гайдукевич. М., 1959.
81. Кузнецова И. А. Коро. Альбом. М., 1976.
82. Курбе Гюстав. Письма, документы, воспоминания / Вступительная статья Н. Н. Калитиной. М., 1979.
83. Немилова И. О. Гюстав Курбе. Альбом. Л., 1959.
84. Нерсесов П. Жан Франсуа Милле. Альбом, М., 1958.
85. Пассерон Р. Домье - свидетель своей эпохи. М., 1984.
86. Тихомиров А.Н. Гюстав Курбе. М., 1965.
87. Яворская Я. В. Пейзаж барбизонской школы. М., 1962.
88. Яворская К. В. Терновец Б. Художественная жизнь Франции второй половины XIX века. М., 1938.
- Искусство конца XIX - начала XX века
- Искусство Франции
89. Батракова С. Я. Художник XX века и язык живописи от Сезанна до Пикассо. М., 1996.
90. Барская А. Г. Эдуард Мане. Альбом. М., 1961.
91. Богемская К. Г. Клод Моне. М., 1984.

92. Бурдель Э. А. Искусство скульптуры. М., 1968. Ж
93. Ван Гог. Письма / Вступительная статья Ю. Кузнецова. Л., 1966.
94. Вентури Л. От Мане до Лотрска. М., 1959.
95. Вентури Л. Импрессионизм / Вступительная статья А. Изергиной. Л., 1969.
96. Герман М. Ю. Импрессионисты.
97. Герман И. Парижская школа. М., 2003.
98. Поль Гоген. Письма. Ноа-Ноа. Из книг «Прежде и потом / Вступительная статья А. С. Кантор-Гуковской. Л., 1972.
99. Гоген. Взгляд из России. Альбом-каталог. М, 1989.
100. Гущин А.С. Парижская коммуна и художники. Л., 1934.
101. Эдгар Дега. Письма. Воспоминания современников / Вступительная статья Я. Тугендхольда. М., 1971.
102. Дмитриева Н. А. Ван Гог. М., 1980.
103. Зернов Б. А. Дега. Альбом. М.; Л., 1965.
104. Золя Э. Эдуард Мане. Л., 1935.
105. Импрессионисты. Их современники. Их соратники. Живопись. Графика. Литература. Музыка. М., 1976.
106. Калитина Н. Н. Встречи с искусством Франции. Л.: М., 1963
107. Калитина Н. Н. Французское изобразительное искусство конца XVIII-XX вв. Л., 1990.
108. Калитина Н. Н. Французская пейзажная живопись. 1870-1970, Л., 1972.
109. Калитина Н. И. Французский портрет XIX века. Л., 1985.
110. Калитина Н. Н. Синьяк. Л., 1976.
111. Калитина Н. Н. Стейнлен. Л., 1960.
112. Кантор-Гуковская А. С. Поль Гоген. М.; Л., 1965.
113. Косарева Н. Огюст Роден. Л., 1967.
114. Импрессионисты. Их современники. Их соратники. Живопись. Графика. Литература. Музыка. М., 1976.
115. Костеневич А. Г. От Моне до Пикассо: французская живопись второй половины XIX - начала XX вв. в Эрмитаже. Л., 1989.
116. Костеневич А. Г. Боннар и художники группы Наби. СПб., 1996.
117. Кочик О. Я. Мир Гогена. М., 1991.
118. Линдсей Дж. Сезанн. М., 1989.
119. Эдуард Мане. Жизнь. Письма. Воспоминания. Критика современников / Вступительная статья В. Н. Прокофьева. М., 1965.
120. Матвеева А. В. Роден. М., 1962.
121. Мурина Е. Н. Ван Гог. М., 1979.
122. Прокофьев В. И. Постимпрессионизм. Альбом. М., 1973.
123. Прокофьева М. Ренуар. Альбом. М., 1966.
124. Раздольская В. И. Искусство Франции второй половины XIX века.
125. Ревальд Дж. История импрессионизма / Вступительная статья А.Н. Изергиной. Л., 1962.
126. Ревальд Дж. Постимпрессионизма / Вступительная статья А. Н. Изергиной. Л., 1962.
127. Рейтерсверд О. Клод Моне. М., 1965.
128. Роден О. Искусство. Ряд бесед, записанных П. Гзелль М., 1964.
129. Роден О. Сборник статей о творчестве. М., 1960.
130. Ромм А. Огюст Роден. М., 1946.
131. Сарабьянов Д. В. Стиль модерн. М., 1989.
132. Поль Сезанн. Письма. Воспоминания современников / Вступительная статья Н. В. Яворской.
133. Терновец Б. Роден. М.; Л., 1946.
134. Стародубова В. Огюст Роден. Жизнь и творчество. М., 1996.
135. Чегодаев А. Д. Импрессионисты. Альбом. М., 1971.
136. Чегодаев А. Д. Эдуард Мане. М., 1985.
137. Чернышева М. А. Мане. СПб., 2002.
138. Яворская Н. В., Терновец Б. Н. Художественная жизнь Франции второй половины XIX века. М., 1938.

Искусство Италии

139. Косарева Н. К Канова и его произведения в Эрмитаже. Л., 1963.
140. Федотова Е. Д. Канова и его эпохи. М., 2005.

141. Федотова Е. Д. Джованни Больдини. М., 2002.
142. Федотова Е. Д. Джованни Сегантини. М., 2004.
- Искусство Германии
143. Ацаркина Э.К. Революционная карикатура Германии 1848-1870гг.М.; Л.,1931.
144. Гильдебрандт А. фон. Проблема формы в изобразительном искусстве. Перевод с немецкого. М., 1914.
145. Марченко Е. И. Адольф Мендель. М., 1965.
146. Нагель О. Кэте Кольвиц. Перевод с немецкого. М., 1971.
147. Раздольская В. И. Кольвиц, М., 1960.
148. Сидоров А. Кэте Кольвиц. Альбом. М., 1962.
149. Федотова Е. Арнольд Бёклин. М., 2001.
150. Федотова Е. Д. Фридрих. М., 2004.
151. Ходаковский Е.В. Фридрих и архитектура. СПб., 2003.
- Искусство Бельгии
152. Никитюк О. Л. Константин Менье. М., 1974.
153. Рабинович И. Менье. М. ; Л., 1936.
154. Сидорова В. Менье. М. ; Л., 1946.
- Искусство Скандинавских стран и Финляндии
155. Безрукова М.И. Эдвард Мунк. М., 1984.
156. Безрукова М. И. Искусство Финляндии. М., 1986.
- Искусство США
157. Матусовская Е. М. Американская реалистическая живопись. Очерки. М., 1986.
158. Чегодаев А. Д.. Искусство Соединенных Штатов Америки от войны за независимость до наших дней. М., 1960.
159. Уистлер Дж. Изящное искусство создавать себе врагов. М 1970.

«История древнерусского искусства»

Цель курса. Изучение эволюции и своеобразия древнерусского искусства.

Задачи курса.

1. Изучение основных этапов развития древнерусского искусства.
2. Знакомство с творчеством древнерусских художников.
3. Анализ отдельных произведений древнерусского искусства.
4. Формирование понимания специфики древнерусского искусства.

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоения дисциплины:

- способность использовать приобретенные знания для популяризации искусства: проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, экспозицию, организовать конкурс, фестиваль (ПК-29);
- способность провести исследования тенденций и закономерностей развития искусства, подготовить публикации (статьи, эссе, методические рекомендации), выступления с использованием современных социальных, психолого-педагогических и информационных технологий, радио, телевидения и иных технических средств коммуникаций (ПК-30);
- способность создавать соответствующие компьютерные базы данных и участвовать в проведении исследований в сфере методологии науки и практики, педагогики, истории и теории искусства в рамках открытого научно-образовательного и культурно-просветительского процесса (ПК-31);
- способность дать профессиональную консультацию, проводить художественно-эстетический анализ и оценку явлений искусства, осуществлять редакторскую работу (ПК-32);
- способность участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и других форм деятельности средств массовой информации по пропаганде духовно-нравственных ценностей и идеалов культуры, отечественных, мировых шедевров искусства (ПК-34);
- способность участвовать в реализации культурной политики в муниципальных, региональных и федеральных органах власти, включая связи с общественностью (ПК-35);

- способностью взаимодействовать с многонациональным академическим профессиональным сообществом, в интересах освещения фундаментальных и прикладных исследований в сфере искусства и образования (ПК-36).

Содержание курса.

Своеобразие русского исторического процесса и отражение его в отечественной художественной культуре. Истоки древнерусского искусства. Языческие верования восточных славян, балтийских и угро-финских народов. Киевский «пантеон» князя Владимира. Иконография и семантика древних изображений. Византийская культура и византийская эстетика в системе духовных ценностей русского народа. Русское православие и его особенности. Двоеверие как специфическое явление религиозной жизни русского общества. Современная художественная практика и проблема возрождения религиозного искусства.

Изучение отечественного средневекового зодчества и вопросы реставрации. Проблема сохранения памятников деревянной архитектуры. Первые исследователи древнерусского искусства Русская иконографическая школа 2-й половины XIX - начала XX в. Исторические реставрации XIX в. в храмах Киева и Владимира. Разработка основ научной реставрации икон. Роль Академии художеств в изучении произведений древнерусского искусства. Педагогическая и научная деятельность В.А.Прохорова. Первые выставки древнерусских икон. Утверждение в отечественном искусствознании формально-стилистического метода.

Изучение древнерусского искусства после 1917г. Национализация церковного имущества. Создание Государственных реставрационных мастерских. Научные экспедиции по собиранию древних произведений. Развитие историко-стилистического метода изучения средневекового художественного наследия. Крупнейшие музейные собрания древнерусского искусства. Памятники архитектуры и живописи, уничтоженные в 1930-е гг. и в годы второй мировой войны. Усиление интереса к отечественной истории в послевоенный период. Восстановление храмов Новгорода Деятельность археологов, реставраторов и искусствоведов в 1950-90-е гг. Центры изучения древнерусской художественной культуры. Научные методы и задачи изучения средневекового русского искусства на современном этапе. Периодизация искусства Древней Руси и ее связь с экономическим и политическим развитием русского общества.

Образование единого государства со столицей в Киеве. Развитие феодальных отношений, укрепление связей с Византией и Болгарией. Введение единой государственной религии - христианства Характер взаимодействия византийских и местных языческих традиций. Распространение письменности. Начало летописания. Византийские и болгарские книги на Руси. Стиль монументального историзма в литературе и искусстве. Стремление русской церкви к правовой и идеологической автономии. Первые русские святые и значение их канонизации.

Экономическая, политическая и культурная ситуация в русских землях в домонгольский период. Дробление киевской державы на независимые княжества. Рост городов. Организация новых епископий. Развитие местного летописания. Создание исторических повестей и «слов». Становление архитектурных школ. Трансформация стиля монументального историзма

Политика русских князей в условиях золотоордынского ига. Переход западнорусских земель под власть Литвы и Польши. Появление на карте Руси новых политических и культурных центров. Возвышение Тверского и Московского княжеств. Рост торгово-ремесленных посадков. Возрождение книжной культуры. Перенесение митрополичьей кафедры из Киева во Владимир, а из Владимира в Москву. Восстановление прерванных связей с Византией и Балканскими странами. Победа на Куликовом поле и ведущая роль Москвы в деле объединения русских земель. Начало формирования великорусской народности.

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы. Рост международного значения русского государства после падения Константинополя. Расширение политических и культурных связей с Западной Европой. Создание «Хронограф» и выведение на первый план событий русской истории, русских политических и религиозных деятелей. Усиление эсхатологических настроений в связи с ожиданием конца света. Осуществление первого полного перевода Библии. Распространение еретические учений. Отрицание еретиками монашества, монастырей и культа «сотворенных вещей» - икон. Полемика вокруг догмата о Троице. Литературная деятельность Иосифа Волоцкого и Нила Сорского.

Укрепление русского государства Превращение его в государство многонациональное. Формирование официальной идеологии русского самодержавия. Становление теорий "Москва -

третий Рим" и "Москва - второй Иерусалим". Венчание Ивана IV на царство. Утверждение патриаршества Централизация и регламентация культуры. Стирание местных стилистических черт. Создание общерусского летописного свода и Великих Миней Четких. Стремление к единообразию в области церковной жизни. Активная канонизация русских подвижников. Возникновение и развитие книгопечатания. Рост национально о самосознания в годы польско-шведской интервенции. Консервативный характер русской культуры послевоенных десятилетий. Реставрация эстетических основ искусства XVI в. в художественной практике 1-й половины XVII столетия.

Расширение границ русского государства. Присоединение к России украинских и белорусских земель. Развитие связей с государствами Западной Европы. Сложение всероссийского рынка. Укрепление позиций торгового сословия. Реформа и раскол церкви. Усиление польских, украинских и белорусских влияний в области культурной жизни. Ренессансные и барочные черты в русской литературе и искусстве. Возникновение театра. Своеобразие русского барокко. Издательская деятельность Московского Печатного двора. Открытие в Москве Славяно-греко-латинской академии. Противоречивый характер русской культуры эпохи перехода от Средневековья к Новому времени.

Литература:

Общие работы

1. Аверинцев С.С., Ершов С.А., Успенский ЛА. Икона древней Руси XI-XII веков. СПб., 1993.
2. Алленов ММ, Евангулова О.С., Лифшиц ЛИ. Русское искусство X - начала XX века. М., 1989.
3. Алпатов МВ. Древнерусская иконопись. М., 1974.
4. Алпатов М., Родникова И.С. Псковская икона XIII-XVI веков. Л., 1990.
5. Асеев Ю.С. Архитектура древнего Киева. Киев, 1982.
6. Балдин В.И. Загорск. М., 1984.
7. Барская Н.А. Сюжеты и образы древнерусской живописи. М., 1993.
8. Белецкий ВД. Довмонтов город. Л., 1986.
9. Боброе Ю.Г. История реставрации древнерусской живописи. Л., 1987.
10. Бобров Ю.Г. Основы иконографии древнерусской живописи. Учебное пособие. Л.: ЛИЖСА, 1891.
11. Брайцева О.И. Строгановские постройки рубежа XVII-XVIII веков. М., 1977.
12. Брюсова В.Г. Фрески Ярославля XVII - начала XVIII века М., 1983.
13. Брюсова В.Г. Русская живопись XVII века. М., 1984.
14. Бычков В.В. Русская средневековая эстетика XI- XVII вв. - М., 1992.
15. Вагнер Г.К. Мастера древнерусской скульптуры. Рельефы Юрьева Польского. М., 1966.
16. Вагнер Г.К. Скульптура Древней Руси. XII век Владимир. Боголюбово. М., 1969.
17. Вагнер Г.К. Белокаменная резьба Суздаля. Рождественский собор XIII века М., 1975.
18. Вагнер Г.К. Проблема жанров в древнерусском искусстве. М., 1974.
19. Вагнер Г.К. От символа к реальности. М., 1980.
20. Вагнер Г.К. Канон и стиль в древнерусском искусстве. М., 1987.
21. Вагнер Г.К. Искусство мыслить в камне. М., 1990.
22. Вздорное Г.И. О живописи Северо-Восточной Руси XII - XV веков // Искусство. 1969.
23. Вздорнов Г.И. О понятиях «школа» и «письма» в живописи Древней Руси // Искусство. 1972.
24. Вздорнов Г.И. Фрески Феофана Грека в церкви Спаса Преображения в Новгороде. М., 1976.
25. Вздорнов Г.И. Искусство книги в Древней Руси. Рукописная книга Северо-Восточной Руси XII -начала XV века. М., 1980.
26. Вздорнов Г.И. Волотово. Фрески церкви Успения на Волотовом поле близ Новгорода. М., 1989.
27. Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси XII XV веков. Т. 1-2. М., 1961-1962.
28. Воронин Н.Н. Владимир. Боголюбово. Юрьев-Польской. М., 1974.
29. Воронин Н.Н. Смоленская живопись XII-XIII веков. М., 1977.
30. Воронин Н.Н., Раппопорт ПА. Зодчество Смоленска. Л., 1979.
31. Высадил С.А. Светские фрески Софийского собора в Киеве. Киев, 1989.
32. Государственная Третьяковская галерея: Каталог собрания. Т. 1: Древнерусское искусство X - начала XV века М., 1995.
33. Греков А.П. Фрески церкви Спаса Преображения на Ковалево. М., 1987.
34. Данилова И.Е. Фрески Ферапонтова монастыря. М., 1970.

35. Демина Н.А. «Троица» Андрея Рублева М., 1983.
36. Дмитриевский собор во Владимире / Под ред. Э.С.Смирновой. М., 1997.
37. Древнерусское искусство: Зарубежные связи. М., 1975.
38. Древнерусское искусство: Монументальная живопись. XI XVII веков. М., 1980.
39. Древнерусское искусство: Проблемы и атрибуции. М., 1977.
40. Древнерусское искусство: Рукописная книга. М., 1972.
41. Древнерусское искусство: Русь. Византия. Балканы. XIII век. СПб., 1997.
42. Древнерусское искусство: Сергей Радонежский и художественная культура Москвы XIV-XV века СПб., 1998:
43. Древнерусское искусство. XVII век. М., 1964.
44. Древнерусское искусство: Художественная культура X — 1-й половины XIII века М., 1988.
45. Древнерусское искусство: Художественная культура домонгольской Руси. М., 1972.
46. Древнерусское искусство. Художественная культура Москвы и прилежащих к ней княжеств. XIV-XVI века. М., 1970.
47. Древнерусское искусство: Художественная культура Новгорода М., 1968.
48. Древнерусское искусство: Художественная культура Пскова М., 1968.
49. Древнерусское искусство: Художественные памятники русского Севера М., 1989.
50. Древнерусское искусство XIV-XV веков. М., 1984.
51. Древнерусское искусство XV - начала XVI века. М., 1963.
52. Древний Новгород. История, искусство, археология. Новые исследования. М., 1983.
53. Древний Псков. История, искусство, археология. Новые исследования. М., 1989.
54. Добравольская Э.Д. Гнедовский Б.В. Ярославль. Тутаев. М., 1981.
55. Жегин Л.Ф. Язык живописного произведения. Условность древнего искусства М., 1970.
56. Забелло С., Иванов В., Максимов П. Русское деревянное зодчество. М., 1942.
57. Иерусалим в русской культуре. М., 1994.
58. Ильин МА. Каменная летопись Московской Руси XV-XVII веков. М., 1966.
59. Ивин МА. Русское шатровое зодчество. Памятники середины XVI века. М., 1980.
60. Искусство Древней Руси. Проблемы иконографии. М., 1994.
61. История русского искусства: В 13-ти т. / Под ред. И.Э.Грабаря, В.С. Кеменова В.Н. Лазарева. Т. 1-4. М., 1954-1956.
62. История русского искусства: В 2-х т. / Под ред. М.М.Раковой и И.В.Рязанцева. Т. 1. М., 1978.
63. Искусство народов СССР: В 9-ти тт. / Гл. ред. В.В.Веймарн. Т. 2-4. М., 1973-1976.
64. Искусство строгановских мастеров в собрании ГРМ: Каталог выставки. Л., 1987.
65. Картер М.К. Новгород. Л., 1980.
66. Качалова И.Я., Маясова Н.А., Щенникова Л.А. Благовещенский собор Московского Кремля. М., 1990.
67. Комеч А.И. Древнерусское зодчество конца X — начала XII веков. М., 1987.
68. Комеч А.И. Каменная летопись Пскова XII — начала XVI века. М., 1993. Косточки» В.В. Русское оборонное зодчество. М., 1962.
69. Лазарев В.Н. Мозаики Софии Киевской. М., 1960.
70. Лазарев В.Н. Фрески Старой Ладogi. М., 1960.
71. Лазарев В.Н. Русская средневековая живопись: Статьи и исследования. М., 1971.
72. Лазарев В.Н. Древнерусские мозаики и фрески. М., 1973.
73. Лазарев В.Н. Византийское и древнерусское искусство: Статьи и материалы. М., 1978.
74. Лазарев В.Н. Русская иконопись. От истоков до начала XVI века / Авт. вст. ст. и ред. Г.И.Вздорнов. М., 1983.
75. Леляков Л.А. Искусство древней Руси и Восток. М., 1978.
76. Лиетниц Л.И. Монументальная живопись Новгорода XIV-XV веков. М., 1987.
77. Малков Ю. Искусство парсуны // Художник. 1975. № 12.
78. Масленицин С.И. Ярославская иконопись. М., 1973.
79. Масленицин С.И. Живопись Владимиро-Суздальской Руси. 1157-1238 годы. М., 1998.
80. Мильчик М.И. Ушаков Ю.С. Деревянная архитектура русского Севера Л., 1981.
81. Мочалов Л.В. Пространство мира и пространство картины. Очерки о языке живописи. М., 1983.
82. Овчинникова Е.С. Портрет в русском искусстве XVII века. М., 1855.
83. Овчинникова Е. С. Церковь Троицы в Никитниках. М., 1970.
84. Очерки русской культуры XIII-XV веков. Ч. 2 М., 1970.

85. Очерки русской культуры XVI века. Ч. 2 М., 1977.
86. Очерки русской культуры XVII века. Ч. 2. М., 1979.
87. Подобедова О.Н. Миниатюры русских исторических рукописей. М., 1965.
88. Подобедова О.И. Московская школа живописи при Иване IV. М., 1972.
89. Попов Г.В. Живопись и миниатюра Москвы середины XV — начала XVI века М., 1975.
90. Попов Г.В. Тверская икона XIII - XVII веков. СПб., 1993.
91. Попова О.С. Искусство Новгорода и Москвы 1-й половины XIV века. Его связи с Византией. М., 1980
92. Раппопорт П.А. Древнерусская архитектура. СПб., 1993.
93. Розанова Н.В. Ростово-суздальская живопись XII-XVI веков. М., 1970.
94. Русское искусство позднего средневековья. М., 1995.
95. Рыбаков А.А. Вологодская икона. М., 1995.
96. Рыбаков А.А. Язычество Древней Руси. М., 1987.
97. Сидоров А. А. Древнерусская книжная гравюра. М., 1954.
98. Смирнова Э.С. Живопись Великого Новгорода. Середина XIII — начало XV века. М., 1976.
99. Смирнова Э.С. Московская икона XIV-XVII веков. Л., 1988.
100. Скопин В.В., Щенникова ЛА. Архитектурно-художественный ансамбль Соловецкого монастыря. М., 1982.
101. Сокровища Суздаля: Сб. ст. / Сост. Ямщиков, М., 1970.

«История русского искусства первой половины XIX века»

Цель курса. Изучение русского изобразительного искусства первой половины 19 вв.

Задачи курса.

1. Изучение основных этапов развития русского искусства 19 вв..
2. Знакомство с творчеством русских художников 19 вв..
3. Анализ отдельных произведений мастеров.
4. Формирование понимания специфики русского искусства Новейшего времени.

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоения дисциплины:

- способность использовать приобретенные знания для популяризации искусства: проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, экспозицию, организовать конкурс, фестиваль (ПК-29);
- способность провести исследования тенденций и закономерностей развития искусства, подготовить публикации (статьи, эссе, методические рекомендации), выступления с использованием современных социальных, психолого-педагогических и информационных технологий, радио, телевидения и иных технических средств коммуникаций (ПК-30);
- способность создавать соответствующие компьютерные базы данных и участвовать в проведении исследований в сфере методологии науки и практики, педагогики, истории и теории искусства в рамках открытого научно-образовательного и культурно-просветительского процесса (ПК-31);
- способность дать профессиональную консультацию, проводить художественно-эстетический анализ и оценку явлений искусства, осуществлять редакторскую работу (ПК-32);
- способность участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и других форм деятельности средств массовой информации по пропаганде духовно-нравственных ценностей и идеалов культуры, отечественных, мировых шедевров искусства (ПК-34);
- способность участвовать в реализации культурной политики в муниципальных, региональных и федеральных органах власти, включая связи с общественностью (ПК-35);
- способностью взаимодействовать с многонациональным академическим профессиональным сообществом, в интересах освещения фундаментальных и прикладных исследований в сфере искусства и образования (ПК-36).

Содержание курса.

Общая характеристика русской художественной культуры первой половины XIX в. Своеобразие ее развития, обусловленное национальным подъемом (1812).

Высокие достижения русской литературы. Ее тесная связь с изобразительным искусством. Роль Вольного общества любителей словесности, наук и художеств (1801) в культурной жизни России. Пропаганда и поддержка русского искусства. Деятельность Общества поощрения художников (1820).

Возрастание интереса к отечественному искусству среди широких слоев населения. Выставки Академии художеств и Общества поощрения художников, в том числе персональные (К.П. Брюллова, А.А. Иванова, П.А. Федотова).

Формирование отечественной художественной критики в периодике («Сын отечества», «Журнал изящных искусств», «Художественная газета», «Современник»). Сочинения А.А. Писарева, А.И. Тургенева, К.Н. Батюшкова. Первые коллекции произведений русского искусства («Русский музей» П.Свинына, «Русская галерея» в Эрмитаже).

Значение Академии Художеств. Расширение возможностей получения профессионального образования, появление ряда провинциальных художественных школ: школа А.В. Ступина в Арзамасе (1801), школа А.Г. Венецианова (1820-е), Московский художественный класс (1833). Школы рисования и живописи в Козлове, Киеве, Саранске, Пензе, Казани, Харькове, Тифлисе и других городах. Основание Московского училища живописи, ваяния и зодчества (1843).

Роль провинциальной, усадебной культуры в развитии национальной художественной традиции.

Два основных направления в русском искусстве первой половины XIX века: классицизм и романтизм, их эволюция и взаимодействие, особенности бытования на «русской почве». Расширение и усложнение жанровой системы изобразительного искусства. Вопросы периодизации.

Историография вопроса, основные тенденции в изучении и оценке русского искусства первой половины XIX века отечественными и зарубежными исследователями. Творчество русских художников первой половины XIX века.

Утверждение русской национальной художественной школы. Преодоление рубежа, отделявшего ее от ведущих европейских художественных школ. Взаимодействие в искусстве этого периода различных стилевых тенденций. Создание произведений глубокого философско-исторического содержания и высокого художественного мастерства. Гуманизм и полнота раскрытия образов в портретах первой половины XIX в. Поэтичность и подлинное чувство природы в пейзажной живописи. Развитие реалистических тенденций и критических интонаций в произведениях бытового жанра.

Литература.

Общие работы

1. Алексеева Т.В. Художники школы Венецианова. М., 1982.
2. Аркин Д. Монументальная скульптура Ленинграда. М., 1948.
3. Белявская В.Ф. Росписи русского классицизма. М., 1940.
4. Верещагина А.Г. Русская художественная критика конца XVIII - начала XIX века. Очерки. М., 1992.
5. Верещагина А.Г. Русская художественная критика двадцатых годов XIX века. Очерки. М., 1997.
6. Верещагина А.Г. Художник. Время. История. Очерки русской исторической живописи XVIII - начала XX века. Л., 1973.
7. Государственная Третьяковская галерея. Каталог живописи XVIII - начала XX века. М., 1984.
8. Государственный Русский музей. Живопись XVIII - начала XX века. Каталог. Л., 1980.
9. Живопись. Каталог. Т. 2: Первая половина XIX века. А-И. СПб.: Palace Editions, 2002.
10. История европейского искусствознания / Под ред. Б.Р. Виппера и Т.Н. Ливановой. М., 1963.
11. История русского искусства / Под ред. И.Э. Грабаря, В.С. Кеменова, В.Н. Лазарева. Т. VI-VIII. М., 1961-1968.
12. История русского искусства / Под ред. М.М. Раковой и И.В. Рязанцева. Т. 1, М., 1978.
13. Кислякова О. Эпоха и герои. М., 1977.
14. Ковалевская Н.Н. История русского искусства первой половины XIX века. М., 1951.

15. Коваленская Н.Н. Русский классицизм. Живопись, скульптура, графика. М., 1964.
16. Комелова Г.Н. Портретная миниатюра в России XVIII - начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа. Л., 1986.
17. Корнилов П.Е. Арзамасская школа живописи первой половины XIX века. Л.-М., 1947.
18. Коростин А.Ф. Русская литография XIX века. М., 1953.
19. Лебедев А.В. Тщанием и усердием. Примитив в России XVIII - середины XIX века. М., 1998.
20. Лисовский В.Г. Академия художеств. Л., 1982.
21. Логвинская Э.Я. Интерьер в русской живописи первой половины XIX века. М., 1978.
22. Лужецкая А.Н. Техника масляной живописи русских мастеров с XVIII по начало XX века. М., 1965.
23. Мастера искусства об искусстве. Т.6: Искусство народов СССР X^в-XIX вв. / Под ред. А.А. Федорова-Давыдова. М., 1969.
24. Михайлова К.В., Смирнов Г.В. Портретная миниатюра из собрания Государственного Русского музея. Т. 1, 2. Л., 1974.
25. Молева Н., Белютин Э. Русская художественная школа первой половины XIX века. М., 1963.
26. Очерки по истории русского портрета первой половины XIX века / Под ред. И.М.Шмидта. М., 1966.
27. Поспелов Г.Г. Портретный рисунок начала XIX века. М., 1967.
28. Ракова М.М. Русская историческая живопись середины XIX века. М., 1979.
29. Ракова М.М. Русское искусство первой половины XIX века. М., 1975.
30. Русский акварельный и карандашный портрет первой половины XIX века из музеев РСФСР / Авт.-сост. Горчева С.М., С.В. Ямщиков. М., 1983.
31. Русское искусство. Очерки о жизни и творчестве художников / Под ред. А.И. Леонова. Первая половина XIX века. М., 1954. Середина XIX века. М., 1958.
32. Рязанцев И.В. Русская скульптура второй половины XVIII - начала XIX века. (Проблемы содержания). М., 1994.
33. Селинова Т.А. Портретная миниатюра в России XVIII - XIX веков из собрания Государственного Исторического музея. Л., 1988.
34. Сидоров А.А. Рисунок старых мастеров. М., 1956.
35. Стернин Г.Ю. Очерки русской сатирической графики. М., 1964.
36. Турчин В. Эпоха романтизма в России. М., 1981.
37. Шумова М.Н. Русская живопись середины XIX века. М., 1984.

Литература об отдельных мастерах

38. Александр Иванов в письмах, документах, воспоминаниях / Сост. И.А. Виноградов. М., 2001.
39. Алексеева Т.В. Художники школы Венецианова. М., 1982.
40. Алленов М.М. Александр Андреевич Иванов. М., 1980.
41. Алпатов М.В. Иван Петрович Мартос. 1752-1835. М.-Л., 1947.
42. Алпатов М.В. Александр Андреевич Иванов. Жизнь и творчество. Т. 1-II. М., 1956.
43. Алпатов М.В. Александр Андреевич Иванов. Л., 1983.
44. Амшинская А.М. Василий Андреевич Тропинин. М., 1976.
45. Ацаркина З.Н. Карл Павлович Брюллов. Жизнь и творчество. Л.-М., 1963.
46. Ацаркина Э.Н. Александр Осипович Орловский. М., 1971.
47. Ацаркина Э.Н. Сильвестр Щедрин. Тт. 1, II. М., 1978.
48. К.П. Брюллов в письмах, документах и воспоминаниях современников / Сост., предисл. проф. Н.Г. Машковцев. М., 1961.
49. Карл Павлович Брюллов. 1799-1852. Живопись, рисунки и акварели из собрания Русского музея. СПб., 1999.
50. Валицкая А.П. Орест Кипренский в Петербурге. Л., 1980.
51. Алексей Гаврилович Венецианов. 1780-1847. Выставка произведений к 200-летию со дня рождения. Каталог. Л., 1983.
52. А.Г. Венецианов. Мир художника. Статьи. Письма. Современники о художнике / Сост., вступ. ст. и прим. А.В. Корниловой. Л., 1980.

53. Верещагина А.Г. Федор Антонович Бруни. Л., 1985.
54. Загянская Г.А. Пейзажи Александра Иванова. М., 1976.
55. Каганович А.Л. Иван Иванович Теребенев. М., 1956.
56. Каганович А.Л. Памятник Минину и Пожарскому. Л., 1964.
57. Орест Адамович Кипренский (1782-1836). К 200-летию со дня рождения. Каталог. Т. 1,2. Л., 1988.
58. Коваленская Н.Н. Мартос. М.-Л., 1938.
59. Корнилова А.В. Григорий Гагарин. СПб., 1996.
60. Корнилова А. В. Григорий Гагарин. Творческий путь. М., 2001.
61. Корнилова А.В. Карл Брюллов в Петербурге. Л., 1976.
62. Коровкевич С. Андрей Иванович Иванов. М., 1972.
63. Круглова В. Василий Кузьмич Шебуев. Л., 1982.
64. Кузнецова Э.В. Ф.П. Толстой. М., 1977.
65. Леонтьева Г.К. Алексей Гаврилович Венецианов. Л., 1988.
66. Леонтьева Г.К. Картина П.А. Федотова «Сватовство майора» Л., 1985.
67. Маркина Л.А. Живописец Федор Моллер. М., 2002.
68. Машковцев Н.Г. Гоголь в кругу художников. Очерки. М., 1955.
69. Александр Осипович Орловский. 1777-1832. Каталог выставки. СПб.: ГРМ, 2002.
70. Петина Е.Ф. Василий Андреевич Тропинин. 1776-1857. Л., 1986.
71. Петина Е.Ф. Петр Васильевич Басин. Л., 1985.
72. Петров В.Н. Петр Карлович Клодт. Л., 1973.
73. Петрова Е.Н. Степан Степанович Пименов. Л.-М., 1958.
74. Пospelов Г.Г. Кипренский и русский портретный рисунок XIX в. М., 1964.
75. Приписка Г.А. Николай Иванович Уткин. Л., 1983.
76. Ракова М.М. Брюллов - портретист. М., 1956.
77. Савинов А.Н. Алексей Гаврилович Венецианов. Жизнь и творчество. М., 1955.
78. Сарабьянов Д.В. Павел Андреевич Федотов. М., 1985.
79. Сарабьянов Д.В. П.А. Федотов и русская художественная культура 40-х годов XIX века. М., 1973.
80. Стасов В.В. О значении Брюллова и Иванова в русском искусстве // Стасов В.В. Избр. соч.: В 3-х т. Т. I. М., 1952.
81. Стернин Г.Ю. Александр Алексеевич Агин. М., 1955.
82. Турчин В.С. Орест Кипренский. М., 1975.
83. Турчин В.С. Александр Варнек. М., 1985.
84. Павел Федотов. К 175-летию со дня рождения. Каталог. СПб., 1993.
85. Целищева Л.Н. Степан Семенович Щукин. 1762-1828. Л.-М., 1979.
86. Художники братья Чернецовы и Пушкин. Каталог / Авт. ст. Г. Голдовский. СПб., 1999.
87. Шмидт И. Василий Иванович Демут-Малиновский. М., 1960.
88. Шурыгин И.Я. Борис Иванович Орловский. Л.-М., 1962.
89. Юрова Т.В. Михаил Иванович Лебедев. М., 1971.

«История русского искусства второй половины XIX века»

Цель курса. Изучение русского изобразительного искусства второй половины 19 вв.

Задачи курса.

1. Изучение основных этапов развития русского искусства 19 вв.
2. Знакомство с творчеством русских художников 19 вв.
3. Анализ отдельных произведений мастеров.
4. Формирование понимания специфики искусства Новейшего времени.

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоения дисциплины:

- способность использовать приобретенные знания для популяризации искусства: проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, экспозицию, организовать конкурс, фестиваль (ПК-29);

- способность провести исследования тенденций и закономерностей развития искусства, подготовить публикации (статьи, эссе, методические рекомендации), выступления с использованием современных социальных, психолого-педагогических и информационных технологий, радио, телевидения и иных технических средств коммуникаций (ПК-30);
- способность создавать соответствующие компьютерные базы данных и участвовать в проведении исследований в сфере методологии науки и практики, педагогики, истории и теории искусства в рамках открытого научно-образовательного и культурно-просветительского процесса (ПК-31);
- способность дать профессиональную консультацию, проводить художественно-эстетический анализ и оценку явлений искусства, осуществлять редакторскую работу (ПК-32);
- способность участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и других форм деятельности средств массовой информации по пропаганде духовно-нравственных ценностей и идеалов культуры, отечественных, мировых шедевров искусства (ПК-34);
- способность участвовать в реализации культурной политики в муниципальных, региональных и федеральных органах власти, включая связи с общественностью (ПК-35);
- способностью взаимодействовать с многонациональным академическим профессиональным сообществом, в интересах освещения фундаментальных и прикладных исследований в сфере искусства и образования (ПК-36).

Содержание курса.

Русское искусство второй половины XIX в. и его место в общеевропейском художественном процессе. Конкретные факты взаимосвязей России и Европы в этот период. Сложение реалистического метода в русском и западноевропейском искусстве, своеобразии путей развития этого метода: в России культура становится местом столкновения социальных идей. Революционные демократы и народники; их влияние на русскую культуру. Появление нового типа художника, вышедшего из широких народных слоев. Создание искусства, имеющего значительно более широкий круг потребителей, ориентация на вкусы этого потребителя.

Причины подъема и расцвета культуры: литература, музыка, театр. Эстетические взгляды Н.Г. Чернышевского и Н.А. Добролюбова. Обоснование Чернышевским важнейших принципов материалистической эстетики, критика идеализма в философии и искусстве. Роль искусства в преобразовании общества. Исключительное влияние эстетики Чернышевского, Добролюбова на развитие реализма второй половины XIX в.

Формирование и развитие критического реализма. Новые задачи искусства. Преимущественное развитие станковых форм как более отвечающих задачам отражения социальной действительности и ее критики. Нарастание в настоящее время интереса к изучению русского искусства второй половины XIX в. Основные этапы его изучения. Вклад современных ученых в углубление проблематики исследуемого периода.

Реформа Академии художеств 1859 г. Внутренние противоречия в Академии художеств и в ее политике по отношению к художникам реалистического направления. "Бунт 14-ти" - первый открытый протест передовых русских художников против догматизма консервативного искусства. Организация Санкт-Петербургской артели художников. Ее история и значение.

Сатирическая графика 1860-х гг., ее политическая заостренность.

Товарищество передвижных художественных выставок. Организация Товарищества. Первая выставка передвижников в 1871 г. Ее состав и цели. Основные этапы истории Товарищества передвижников.

И.Н. Крамской и В.В. Стасов - идеологи передвижничества, последователи материалистической эстетики русских революционных демократов.

Противоречивая роль Академии художеств как официального художественного центра страны; педагогический метод, система обучения.

Художник-педагог П.П. Чистяков (1832-1919) - учитель В.И. Сурикова, В.М. Васнецова, В.А. Серова, М.А. Врубеля и др. Особенности педагогического метода Чистякова.

Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Роль педагогов передвижников: В.Г. Перова, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, В.Е. Маковского и др., а позже А.Е. Архипова, В.А. Серова, К.А. Коровина в воспитании художников. Расширение сети художественных училищ в провинции.

Крупнейшие представители русского изобразительного искусства второй половины XIX в.

Русское искусство второй половины как важнейший этап развития отечественной культуры.

Литература.

Общие работы.

1. Алпатов М.В. Этюды по истории русского искусства: В 2-х т. М., 1967.
2. Асафьев Б.В. (Игорь Глебов). Русская живопись. Мысли и думы. Л.; М., 1960.
3. Беспалова Н.И., Верещагина А.Г. Русская прогрессивная художественная критика второй половины XIX века. Очерки. М., 1973.
4. Верещагина А.Г. Художник, время, история. Очерки русской исторической живописи XVIII - начала XX века. Л., 1973.
5. Верещагина А.Г. Историческая картина в русском искусстве. 60-е годы XIX века. М., 1990.
6. Взаимосвязь искусств в художественном развитии России второй половины XIX века. / Отв. ред. Г.Ю. Стернин. М., 1982.
7. Горина Т.Н. Русское искусство второй половины XIX века. М., 1962
8. Дмитриева Н.А. Московское училище живописи, ваяния и зодчества. М., 1951.
9. Из истории русского искусства второй половины XIX - начала XX века: Сборник исследований и публикаций / Под ред. Е.А. Борисовой, Г.Г. Поспелова, Г.Ю. Стернина. М., 1978.
10. История русского искусства / Под ред. И.С. Грабаря, В.С. Кеменова, В.Н. Лазарева. Т. IX: В 2-х кн. М., 1965.
11. История европейского искусствознания. Вторая половина XIX века / Отв. ред. Б.Р. Виппер и Т.Н. Ливанова. М., 1966.
12. История европейского искусствознания. Вторая половина XIX - начало XX века / Отв. ред. Б.Р. Виппер и Т.Н. Ливанова: В 2-х кн. Кн. 2. М., 1969.
13. История русского искусства. Т. II. Кн. 1: Искусство второй половины XIX века / Под ред. М.Г. Неклюдовой. М., 1980.
14. Кауфман Р.С. Очерки истории русской художественной критики XIX века. М., 1985.
15. Коваленская Т.М. Русский реализм и проблема идеала. М., 1983.
16. Ляковская О.А. Пленэр в русской живописи XIX века. М., 1968.
17. Мастера искусства об искусстве. Т.6. Искусство народов СССР XIX-XIX вв. / Под ред. А.А. Федорова-Давыдова. М., 1969.
18. Мастера искусства об искусстве. Т. 7. Искусство народов СССР XIX-XX вв. / Под ред. А.А. Федорова-Давыдова и Г.А. Недошивина. М., 1970.
19. Минченков Я.Д. Воспоминания о передвижниках. Л., 1980.
20. Нестеров М.В. Давние дни. М., 1959.
21. Очерки по истории русского портрета второй половины XIX века / Под ред. Н.Г. Машковцева. М., 1963.
22. Передвижники. Сб. ст. / Под ред. И.М. Гофман. М., 1977. «
23. Плотников В.И. Фольклор и русское изобразительное искусство второй половины XIX века. Л., 1987.
24. Лунина И.Н. Петербургская артель художников. Л., 1966.
25. Русская жанровая живопись XIX - начала XX века. Очерки / Под ред. Т.Н. Гориной. М., 1964.
26. Русская живопись XIX века. Сб. ст. / Под ред. В.М. Фриче. М., 1929.
27. Русское искусство. Очерки о жизни и творчестве художников. Середина XIX века / Под ред. А.И. Леонова. М., 1958.
28. Русское искусство. Очерки о жизни и творчестве художников. Вторая половина XIX века / Под ред. А.И. Леонова. Кн. 1. М., 1962; Кн. 2. М., 1971.
29. Сарабьянов Д.В. История русского искусства второй половины XIX века. М., 1989.
30. Сидоров А.А. Рисунок русских мастеров. Вторая половина XIX века. М., 1960.
31. Савинов А.Н. Академия художеств. М.; Л., 1948.
32. Стасов В.В. Избр. соч.: В 3-х т. М., 1952.
33. Стернин Г.Ю. Очерки русской сатирической графики. М., 1964.
34. Стернин Г.Ю. Русская художественная культура второй половины XIX - начала XX века. М., 1989.
35. Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России второй половины XIX века. 70-80-е годы. М., 1997.
36. Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России середины XIX века. М., 1991.
37. Типология русского реализма второй половины XIX века / Отв. ред. Г.Ю. Стернин. М., 1979.

37. Товарищество передвижных художественных выставок. Письма, документы. Т. 1, 2 / Предисл. и общ. ред. С.Н. Гольдштейн. М., 1987.
38. Чернышевский Н.Г. Об искусстве. М., 1950.
39. Шмидт И.М. Русская скульптура второй половины XIX - начала XX века. М., 1989.
40. Шумова М.Н. Русская живопись середины XIX века. М., 1984.

Литература об отдельных мастерах.

41. Марк Матвеевич Антокольский. Его жизнь, творения, письма, статьи / Под ред. В.В. Стасова. СПб.; М, 1905.
42. Барсамов Н.С. Иван Константинович Айвазовский. М., 1962.
43. Виктор Васнецов (1848-1926). Каталог выставки. Государственная Третьяковская галерея. М., 1990. Л., 1990.
44. Верещагина А.Г. Вячеслав Григорьевич Шварц. Л., 1960.
45. Верещагина А.Г. Николай Николаевич Ге. Л., 1988.
46. Волошин М. Суриков / Публ., вст. ст. и примеч. В.Н. Петрова. Л., 1985.
47. Николай Николаевич Ге. Письма, статьи, критика, воспоминания современников / Вст. ст., сост. Н.Ю. Зограф. М., 1978.
48. Горина Т.Н. Константин Дмитриевич Флавицкий. М., 1955.
49. Горина Т.Н. Илларион Михайлович Прянишников. М., 1958.
50. Гольдштейн С.Н. Иван Николаевич Крамской. М., 1965.
51. Грабарь Н.Э. Репин. Т. 1-й. М., 1963-1964.
52. Журавлева Е.В. В.Е. Маковский. М., 1972.
53. Кеменов В.С. Историческая живопись В.И. Сурикова. М., 1963.
54. Кеменов В.С. Василий Суриков М., 1978.
55. Климов П.Ю. Г.И. Семирадский. М., 2001.
56. Иван Николаевич Крамской. Письма, статьи: В 2-х т. Т. 1. М., 1965; Т. 2. М., 1968.
57. Кузнецова Э.В. М.М. Антокольский. Жизнь и творчество. М.: Искусство, 1989.
58. Курочкина Т.И. Иван Николаевич Крамской. М., 1980.
59. Лебедев А.К. Василий Васильевич Верещагин. Жизнь и творчество. М., 1972.
60. Лебедев А.К. Солодовников А.В. В.В. Стасов. М., 1982.
61. Левенфиш Е.Г. Константин Аполлонович Савицкий. М., 1959.
62. Лянин В.А. Василий Григорьевич Перов. Л., 1987.
63. Леонов А.И. Василий Максимович Максимов. М., 1951.
64. Ляковская О.А. В.Г. Перов. М., 1979.
65. Ляковская О.А. И.Е. Репин. М., 1982.
66. Мальцева Ф.С. Алексей Кондратьевич Саврасов. Л., 1984.
67. Мальцева Ф.С. Федор Александрович Васильев. М., 1986.
68. Манин В.С. Архип Иванович Куинджи. М., 1978.
69. Моргунов И., Моргунова-Рудницкая Н. Виктор Михайлович Васнецов. Жизнь и творчество. М., 1962.
70. Г.Г. Мясоедов. Письма, документы, воспоминания / Сост. В.С. Оголевец, вст. ст. Л.Т. Тарасова. М., 1972.
71. Нестерова Е.В. Л.И. Соломаткин. Жизнь и творчество СПб., 1997.
72. Новоуспенский Н. Алексей Кондратьевич Саврасов. Л.; М., 1967.
73. Обухов В.Н. В.Г. Перов. М., 1983.
74. Пастон Э.В. Василий Дмитриевич Поленов. СПб., 1991.
75. Петров В.А. Исаак Ильич Левитан. СПб., 1992.
76. Василий Дмитриевич Поленов. Письма, дневники, воспоминания / Сост. Е.В. Сахарова. М.; Л., 1950.
77. Репин И.Е. Далекое близкое. Л., 1982.
78. Репин И.Е. Избранные письма: В 2-х т. / Сост. и вст. ст. И.А. Бродского. М., 1969.
79. Репин. Художественное наследство / Под ред. И.Э. Грабаря и И.С. Зильберштейна. Т. 1. М.-Л., 1948. Т. II, М.-Л., 1949.
80. Савицкая Т.А. Л.И. Соломаткин. М., 1971.
81. Стернин Г.Ю. Илья Ефимович Репин. Л., 1985.
82. Василий Иванович Суриков. Письма, воспоминания о художнике / Вступ. ст. и комм. Н.А. Радзимовского, С.Н. Гольдштейн. Л., 1977.

83. Шувалова И.Н. Г.Г. Мясоедов. Л., 1971.
84. Иван Иванович Шишкин. Переписка, дневники, современники о художнике / Вступ. ст. и примеч. И.Н. Шуваловой. Л., 1978.

«История русского искусства рубежа XIX – XX вв.»

Цель курса. Изучение русского изобразительного искусства рубежа 19-20 вв.

Задачи курса.

1. Изучение развития русского искусства к.19-н.20 вв.
2. Знакомство с творчеством русских художников к.19-н.20 вв.
3. Анализ отдельных произведений мастеров.
4. Формирование понимания специфики искусства Серебряного века.

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоения дисциплины:

- способность использовать приобретенные знания для популяризации искусства: проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, экспозицию, организовать конкурс, фестиваль (ПК-29);
- способность провести исследования тенденций и закономерностей развития искусства, подготовить публикации (статьи, эссе, методические рекомендации), выступления с использованием современных социальных, психолого-педагогических и информационных технологий, радио, телевидения и иных технических средств коммуникаций (ПК-30);
- способность создавать соответствующие компьютерные базы данных и участвовать в проведении исследований в сфере методологии науки и практики, педагогики, истории и теории искусства в рамках открытого научно-образовательного и культурно-просветительского процесса (ПК-31);
- способность дать профессиональную консультацию, проводить художественно-эстетический анализ и оценку явлений искусства, осуществлять редакторскую работу (ПК-32);
- способность участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и других форм деятельности средств массовой информации по пропаганде духовно-нравственных ценностей и идеалов культуры, отечественных, мировых шедевров искусства (ПК-34);
- способность участвовать в реализации культурной политики в муниципальных, региональных и федеральных органах власти, включая связи с общественностью (ПК-35);
- способностью взаимодействовать с многонациональным академическим профессиональным сообществом, в интересах освещения фундаментальных и прикладных исследований в сфере искусства и образования (ПК-36).

Содержание курса.

Россия на рубеже XIX - начала XX в. Начало империалистического этапа в развитии капитализма в России. Мощный подъем демократического движения, обусловивший последующие революционные события и гибель самодержавной России. Борьба крестьянства против остатков крепостничества.

Активизация художественной жизни России в конце XIX - начале XX в. Повышение интереса к искусству в широких кругах интеллигенции, увеличение количества меценатов. Художественные объединения: "Товарищество передвижных художественных выставок", "Мир искусства", "Союз русских художников", "Новое общество" и пр. Их роль в определении путей развития русского искусства. Издание многочисленных журналов по искусству.

Передача Третьяковской галереи городу Москве в 1894 г. Открытие Русского музея в Петербурге в 1898 г., возникновение ряда художественных музеев в губернских центрах. Деятельность художественных мастерских в Абрамцево и Талашкине.

Воплощение новых героев в живописи, графике, скульптуре. Прогрессивная борьба художников как против мертвенного академического официального искусства, так и против эпитонов передвижничества измельчавших его гражданские идеи. Неприятие буржуазно-помещичьей действительности лучшей частью русских художников и различные формы его выражения средствами искусства. С одной стороны, в искусстве одних художников - народные образы, народная жизнь как источник творчества, новый характер этих образов, ощущение их силы,

величия. С другой стороны, поиски другими мастерами идеальных представлений о красоте гармонического бытия и идеологическая расплывчатость этих представлений, романтизация старины.

Связи русского искусства с европейской и национальной религиозной философией. Понимание красоты как преобразующей силы в искусстве и признание необходимости неограниченной свободы художника в его творческом процессе.

Общая интеллектуализация художественной среды, расширение границ использования наследия мирового и национального искусства. Проблема реализма в русском искусстве конца XIX - начала XX в. Усложненность путей его развития, обусловленная сложными противоречиями в русской художественной культуре этого времени. Снижение интереса к социальной стороне изображаемой действительности и усиление лирического начала. Обостренное чувство живописно-пластической красоты мира.

Изменение в иерархии жанров искусства. Возрастание роли пейзажа, натюрморта, портрета, исторической картины и снижение интереса к бытовому жанру.

Стилистические направления и тенденции в русском изобразительном искусстве конца XIX - начала XX в. Широкое распространение пленэра, возросшая роль натурального этюда и этюдных форм. Импрессионизм и его национальные особенности. Стиль модерн. Ведущая роль архитектуры в его сложении и менее определенная его выраженность в пластических искусствах. Основные задачи, художественный метод и национальные особенности модерна в русском изобразительном искусстве. Символизм как художественная тенденция в творчестве русских художников. Неравномерность его развития.

Сближение различных форм художественного творчества - живописи, театра, музыки, поэзии, их общая направленность и, одновременно, углубление специфики каждого вида искусства. Взаимопроникновение жанров. Стремление к синтезу искусств.

Развитие традиций передвижников в творчестве живописцев рубежа XIX-XX вв. Начало деятельности художников, ставших затем мастерами советского искусства.

Художественное образование в России на рубеже XIX и XX вв. Реформа Академии художеств 1893-1894 гг., ее характер и результаты. Художественные училища в Петербурге, Москве и других культурных центрах. Частные мастерские.

Все большая активизация художественной жизни России как отражение общественных настроений предреволюционного десятилетия, напряженной внутриполитической жизни накануне двух революций. Одновременно ее возрастающая сложность, связанная с обострением классовой борьбы. Деятельность художественных объединений в эти годы. ТПХВ, "Союз русских художников", плодотворное творчество его мастеров. "Мир искусства", второй период его деятельности. Расширение круга его мастеров. Эволюция художественных взглядов. Критика индивидуализма. Работа представителей "Мира искусства" как историков, популяризаторов классического и современного искусства. Пропаганда русского изобразительного искусства, русского театра и музыки за рубежом. "Русские сезоны". Их мировая слава. Их эволюция. Нарастание зрелищности.

Возникновение в 1907-1917 гг. различных художественных течений и объединений. Художественный авангард в искусстве 1910-х гг., и его особенности. Основные представители русского изобразительного искусства рубежа XIX-XX вв.

Литература.

1. Алешина Л.С., Стернин Г.Ю. К творческой биографии художников "Голубой розы" // Памятники культуры. Новые открытия. 1992 М., 1993.
2. Алешина Л.С., Ракова М.М, Горина Т.Н. Русское искусство XIX - начала XX века. М.: 1972. (Памятники мирового искусства).
3. Бенуа А.Н. Возникновение "Мира искусства". М., 1998.
4. Бранский В.П. Искусство и философия. Калининград, 1999.
5. Верещагина А.Г. Художник. Время. История. Очерки исторической живописи XVIII -начала XX века. Л., 1973.
6. Власова Р. И. Русское театрально-декорационное искусство начала XX века. Наследие петербургских мастеров. Л., 1984.
7. Давыдова М.В. Очерки истории театрально-декорационного искусства XVIII-начала XX века. М., 1974.

8. Давыдова М.В. Художник в театре начала XX века. М., 1999.
9. Дмитриева Н. Московское училище живописи, ваяния и зодчества. М., 1951.
10. Дудаков В. Мастера "Голубой розы" // Наше наследие. 1989. №3.
11. История русского искусства: В 13 т. /Под ред. И.Э. Грабаря. Т. 10. Кн. 1. М., 1968; Кн. 2. 1969.
12. История русского искусства. Искусство конца XIX - начала XX века / Под ред. М.Б. Милотворской. Т. 2. Кн. 2. М., 1981
13. История европейского искусствознания. Вторая половина XIX - начало XX века. 1871 -1917: В 2-х кн. / Отв. ред. Б.Р. Виппер и Т.Н. Ливанова. Кн. 2. М., 1969.
14. Каменский А. Вернисажи. М., 1974.
15. Карасик И.Н. К вопросу о судьбах бытового жанра в русской живописи конца 1900-1910-х годов // Советское искусствознание'76. № 1.
16. Кауфман Р.С. Очерки истории русской художественной критики. От Константина Батюшкова до Александра Бенуа. М., 1990
17. Князева В., Пружан И. Русский портрет конца XIX - начала XX века. Живопись, графика. М.,- 1980.
18. Крючкова В.А. Символизм в изобразительном искусстве. Франция и Бельгия. 1870-1900. М., 1994.
19. Лапшин В.П. "Союз русских художников". Л., 1974.
20. Лапшина Н.П. "Мир искусства". Очерки истории и творческой практики. М., 1977.
21. Маковский С. Силуэты русских художников. М., 1999.
22. Мейерхольд и художники / Авт. вст. ст. А. Михайлова. М., 1995.
23. "Мир искусства". К столетию выставки русских и финляндских художников 1898 г. Каталог выставки. СПб., 1998.
24. Молева Н.И., Белютин Э. Русская художественная школа второй половины XIX - начала XX века. М., 1967.
25. Неклюдова М.Г. Традиции и новаторство в русском искусстве конца XIX - начала XX века. М., 1991.
26. Очерки по истории русского портрета конца XIX - начала XX века / Под ред. Н.Г. Машковцева, Н.И. Соколовой. М., 1964.
27. Пойман А. История русского символизма. М., 1998.
28. Панкратова Е.А. Русская живопись и театр. Очерки. СПб., 1997.
29. Пожарская М.Н. Русское театральное-декорационное искусство конца XIX - начала XX века. М., 1970.
30. Поспелов Г.Г. Бубновый валет. Примитив и городской фольклор в московской живописи 1910-х годов. М., 1990.
31. Поспелов Г.Г. Русское искусство начала XX века. Судьба и облик России. М., 1999.
32. Пунин Н. Новейшие течения в русском искусстве. Л., 1927.
33. Пути развития русского искусства конца XIX - начало XX века. Живопись, графика, скульптура, театральное-декорационное искусство / Под ред. Н.И. Соколовой, В.В. Ванслова. М., 1972.
34. Ракова М.М. Русский натюрморт конца XIX - начала XX века. (Альбом). М., 1970.
35. Русакова А.А. Символизм в русской живописи. М., 1995.
36. Русская жанровая живопись XIX - начала XX века. Очерки / Под ред. Т.Н. Гориной. М., 1964.
37. Русская художественная культура конца XIX-начала XX века. Кн. 2: (1895-1907). М., 1969; Кн. 4: (1908-1917) М.: 1980.
38. Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX — начала XX века. М., 1993.
39. Сарабьянов Д.В. Русская живопись XIX века среди европейских школ. Опыт сравнительного исследования. М., 1989.
40. Сарабьянов Д.В. Русская живопись конца 1900-х - начала 1910-х годов. М., 1971.
41. Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. М., 1989.
42. Сидоров А.А. История оформления русской книги. М., 1964.
43. Сидоров А.А. Рисунок русских мастеров (вторая половина XIX века) М., 1960.
44. Сидоров А.А. Русская графика начала XX века. Очерки истории и теории. М., 1960.
45. Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России на рубеже XIX-XX веков. М., 1970.
46. Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России начала XX века. М., 1976

47. Сыркина Ф.Я., Костина ЕМ. Русское театральное-декорационное искусство / Под ред. В.Ф. Рындина, В.В. Ванслова. М., 1978.
48. Федоров-Давыдов А.А. Русская живопись XIX века. М., 1929.
49. Федоров-Давыдов А.А. Русский пейзаж конца XIX - начала XX века. Очерки. М., 1974.
50. Федоров-Давыдов А.А. Русское и советское искусство. Статьи и очерки. М., 1975.
51. Шмидт И.М. Русская скульптура второй половины XIX - начала XX века. М., 1989.
52. Эфрос АМ. Два века русского искусства. М., Искусство, 1969.
53. Эфрос АМ. Мастера разных эпох. Избранные историко-художественные и критические статьи. М., 1979.
54. Энциклопедия символизма. М., 1998.

«История зарубежного изобразительного искусства XX века»

Цель курса. Изучение зарубежного изобразительного искусства XX вв.

Задачи курса.

1. Характеристика искусства XX века как предмета искусствоведческого исследования.
2. Изучение вопросов периодизации искусства XX века в хронологическом и сущностном аспектах.
3. Рассмотрение общественных и геополитических факторов бытования искусства XX в.
4. Исследование проблемы «Художник и социум»
5. Формирование понимания сложности и противоречивости творческих процессов.
6. Изучение развития национальных школ и, одновременно, интернационализации и демократизации культуры, предполагающих диалог художественных идей и преодолевающих тенденции географического, видового и стилевого гегемонизма.
7. Знакомство с проблемой применения традиционных искусствоведческих методов для интерпретации и анализа принципиально новых форм и явлений.
8. Изучение манифестов, программ и других способов вербальной актуализации искусства.

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоения дисциплины:

- способность использовать приобретенные знания для популяризации искусства: проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, экспозицию, организовать конкурс, фестиваль (ПК-29);
- способность провести исследования тенденций и закономерностей развития искусства, подготовить публикации (статьи, эссе, методические рекомендации), выступления с использованием современных социальных, психолого-педагогических и информационных технологий, радио, телевидения и иных технических средств коммуникаций (ПК-30);
- способность создавать соответствующие компьютерные базы данных и участвовать в проведении исследований в сфере методологии науки и практики, педагогики, истории и теории искусства в рамках открытого научно-образовательного и культурно-просветительского процесса (ПК-31);
- способность дать профессиональную консультацию, проводить художественно-эстетический анализ и оценку явлений искусства, осуществлять редакторскую работу (ПК-32);
- способность участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и других форм деятельности средств массовой информации по пропаганде духовно-нравственных ценностей и идеалов культуры, отечественных, мировых шедевров искусства (ПК-34);
- способность участвовать в реализации культурной политики в муниципальных, региональных и федеральных органах власти, включая связи с общественностью (ПК-35);
- способностью взаимодействовать с многонациональным академическим профессиональным сообществом, в интересах освещения фундаментальных и прикладных исследований в сфере искусства и образования (ПК-36).

Содержание курса.

Искусство XX века как предмет искусствоведческого исследования. Вопросы периодизации. XX век в хронологическом и сущностном аспектах. Общественные и геополитические факторы

бытования искусства. Художник и социум. Сложность и противоречивость творческих процессов. Интенсивное развитие национальных школ и, одновременно, интернационализация и демократизация культуры, предполагающие диалог художественных идей и преодолевающие тенденции географического, видового и стилевого гегемонизма.

Проблема применения традиционных искусствоведческих методов для интерпретации и анализа принципиально новых форм и явлений. Роль манифестов, программ и других способов вербальной актуализации искусства. Слово и изображение.

Диалектика взаимодействия основных художественных парадигм, определяемых фундаментальными принципами искусствоведения. «Стилевое» и «внестилевое» начала. Эволюция и революция в искусстве. Проблематика, связанная с художественной традицией, при которой важнейшими остаются факторы духовного содержания, поиски индивидуального, не принадлежащего течению и программам творческого пути. Судьбы и трансформации реалистической идеи. Включение в исследовательское поле значительных мастеров, лишь кратковременно, а иногда и вовсе не связанных с какими-либо течениями. История искусства как процесс.

Попытки создания истории искусства XX века, исходящие из принципа «новизны». Категории модернизма, авангардизма, постмодернизма, нонконформизма, андеграунда, артефакта, «пост» и «нео» течений и т.д. Процесс вытеснения искусства за пределы его специфических видовых и жанровых форм. Семантический и семиотический аспекты искусства и искусствознания. Расширение информационного поля культуры. Новые отношения искусства с критикой, музеями, галереями, коллекционерами. Коммерциализация искусства, возрастающая роль аукционов, рекламы. Крупнейшие музейные и частные собрания искусства XX века. Их формирование и экспозиционные принципы. Проблема оценки явлений искусства, еще не ставшего историей. Искусство стран Западной Европы и США. Основные этапы, крупнейшие события, проблемы, мастера.

Литература.

1. Всеобщая история искусств. НИИ АХ СССР. Тт. У-У1. М., 1964
2. История искусства зарубежных стран. Учебник для творческих факультетов художественных вузов. Т.3. М., 1964
3. Мастера искусства об искусстве. Тт. 4-5. М., 1967-1969
4. Сб. «Современное изобразительное искусство капиталистических стран». М., 1961
5. Сб. «Борьба за прогрессивное реалистическое искусство в зарубежных странах». М., 1975
6. Сб. «Модернизм. Анализ и критика основных направлений». М., 1987
7. В.Раздольская. Искусство Франции второй половины XIX века. Л., 1981
8. Дж.Ревалд. Постимпрессионизм. Вступ. статья А.Изергиной. Л., 1962
9. Д.Сарабьянов. Стиль модерн. Истоки. История проблемы. М., 1989
10. В.Прокофьев. Постимпрессионизм. М., 1973
11. В.Крючкова. Символизм в изобразительном искусстве. Франция и Бельгия. 1870 – 1900. М., 1994
12. В.Полевой. Двадцатый век. Изобразительное искусство и архитектура стран и народов мира. М., 1989
13. В.Полевой. Искусство XX века. 1901 – 1945. Малая история искусств. М., 1991
14. В.Турчин. Образ двадцатого... М., 2003
15. М.Герман. Парижская школа. М., 2003
16. М.Герман. Модернизм. Искусство первой половины XX века. СПб, 2003
17. В.Хофман. Основы современного искусства. СПб 2004
18. Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западноевропейской литературы XX века. М., 1986
19. Художественная культура XX века. Развитие пластических искусств. Сб. статей НИИ РАХ, М., 2002
20. Эмиль Антуан Бурдель. Искусство скульптуры. Вступ. Ст. В.Прокофьева. М., 1968
21. В.Стародубова. Бурдель. М., 1970
22. А.Терновец. Майоль. М., 1955
23. О.Петрочук. Аристид Майоль. М., 1977
24. А.Костеневич. Боннар и художники группы Наби. СПб., 1996

25. М.Алпатов. Матисс. М., 1969
26. Анри Матисс. Каталог выставки. ГЭ. Вступ. ст. А.Изергиной. Л., 1969
27. Н.Калитина. Французская пейзажная живопись. Л., 1972
28. Н.Леняшина. Альбер Марке. Л., 1975
29. Н.Бродская. Фовисты. СПб, 2000
30. Искусство Франции ХУ – ХХ веков (статья Б.Зернова «Андре Дерен и его картины в собраниях советских музеев»). Л., 1975
31. А.Костеневич. Рауль Дюфи. Л., 1977
32. Шесть шедевров Жоржа Руо из собрания НМСИ (Статья А.Костеневича). ГЭ. СПб, 2003
33. Пабло Пикассо. 1881 – 1973. К столетию со дня рождения. Каталог выставки. Л., 1982
34. А.Подоксик. Пабло Пикассо. СПб, 1996
35. Н.Дмитриева. Пикассо. М., 1971
36. В.Крючкова. Пикассо: от «Парада» до «Герники». 1917–1937. М., 2003
37. В.Крючкова. Кубизм. Орфизм. Пуризм. М., 2003
38. Графика Пикассо. Альбом. (Текст И.Эренбурга и М.Алпатов). М., 1967
39. Экспрессионизм. Сборник статей. М., 1966
40. П.Фогт. Экспрессионизм. Немецкая живопись в период между 1905 и 1920 годами. Кельн, 1992
41. И.Куликова. Экспрессионизм в искусстве. М., 1978
42. Маркин. Экспрессионисты. Живопись. Графика. М., 2004
43. Ю.Маркин. Эрнст Барлах. М., 1976
44. Ю.Маркин, Ю.Бугуева. Вильгельм Лембрук. М., 1989
45. А.Сидоров. Кэте Кольвиц. М., 1962
46. В.Раздольская. Кольвиц. М., 1960
47. О.Нагель. Кэте Кольвиц. М., 1971
48. М.Либман. Ганс Грундиг. М. 1974
49. Г.Грундиг. Между карнавалом и великим постом. М., 1963
50. Г.Грос. Мысли и творчество. М., 1975
51. В.Раздольская. Франс Мазерель. М., 1975
52. «Синий всадник». Альманах. Комм. и статьи З.С.Пышновской. М. 1996
53. Василий Васильевич Кандинский. Каталог выставки. Л., 1889
54. Д.Сарабьянов, Н.Автономова. Василий Кандинский. М., 1994
55. В.Кандинский. О духовном искусстве. СПб, 2001
56. В.Кандинский. Точка и линия на плоскости. СПб, 2003
57. Альманах Дада. М., 2000
58. Пит Мондриан. Каталог выставки. ГЭ, СПб, 1996
59. Б.Зингерман. Парижская школа. М., 1993
60. М.Шагал. Моя жизнь. СПб, 2003
61. Н.Апчинская. Марк Шагал. Портрет художника. М., 1995
62. Г.Диль. Модильяни. М., 1995
63. Ален и Одетт Вирмо. Мэтры мирового сюрреализма. СПб, 1996
64. С.Парч. Пауль Клее. М., 2004
65. Г.Диль. Макс Эрнст. М., 1895
66. А.Рожин. Сальвадор Дали: миф и реальность. М., 1992
67. М.Паке. Рене Магритт. М., 2002
68. Джорджо де Кирико. Гебдомерос: Роман. СПб, 2004
69. В.Горяинов. Современное искусство Италии. М., 1967
70. Н.Леняшина. Итальянская скульптура ХХ века. Проблемы. Тенденции. Имена. М., 1990
71. Сб. «Художественные направления в современном зарубежном искусстве». М., 1959 (статья Е.Херсонской «Неореализм в итальянском изобразительном искусстве»)
72. В.Горяинов. Графика Ренато Гуттузо. М., 1972
73. А.Барская, А.Русаков. Ренато Гуттузо. М.-Л., 1965
74. Дж.Берджер. Ренато Гуттузо. М., 1962
75. Н.Леняшина. Джакомо Манцу. Л., 1985
76. А.Чегодаев. Искусство Соединенных Штатов Америки. М., 1978
77. Е.Матусовская. Американская реалистическая живопись. М., 1986
78. Т.Юрьева. Эндриу Уайет. М., 1986

79. А.Чегодаев. Рокуэлл Кент. М., 1964
80. В.Полевой. Искусство стран Латинской Америки. М., 1967
81. Л.Жадова. Монументальная живопись Мексики. М., 1965
82. Н.Фрид. Графика Мексики. М., 1960
83. А.Костеневич. Х.К.Ороско. Л., 1969
84. Генри Мур: человеческое измерение. Лондон, 1991
85. Р.Лесли. Поп-арт. Новое поколение стиля. Минск, 1997
86. Е.Андреева. Все и ничто. СПб, 2003
87. Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века. Под общ. Ред. В.Бычкова. М., 2003

«История русского искусства первой половины XX века»

Цель курса. Изучение русского изобразительного искусства первой половины XX вв.

Задачи курса.

1. Изучение эволюции русского искусства первой половины XX века.
2. Знакомство с творчеством русских художников первой половины XX века.
3. Анализ отдельных произведений мастеров первой половины XX века.
4. Формирование понимания специфики искусства первой половины XX века.

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоения дисциплины:

- способность использовать приобретенные знания для популяризации искусства: проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, экспозицию, организовать конкурс, фестиваль (ПК-29);
- способность провести исследования тенденций и закономерностей развития искусства, подготовить публикации (статьи, эссе, методические рекомендации), выступления с использованием современных социальных, психолого-педагогических и информационных технологий, радио, телевидения и иных технических средств коммуникаций (ПК-30);
- способность создавать соответствующие компьютерные базы данных и участвовать в проведении исследований в сфере методологии науки и практики, педагогики, истории и теории искусства в рамках открытого научно-образовательного и культурно-просветительского процесса (ПК-31);
- способность дать профессиональную консультацию, проводить художественно-эстетический анализ и оценку явлений искусства, осуществлять редакторскую работу (ПК-32);
- способность участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и других форм деятельности средств массовой информации по пропаганде духовно-нравственных ценностей и идеалов культуры, отечественных, мировых шедевров искусства (ПК-34);
- способность участвовать в реализации культурной политики в муниципальных, региональных и федеральных органах власти, включая связи с общественностью (ПК-35);
- способностью взаимодействовать с многонациональным академическим профессиональным сообществом, в интересах освещения фундаментальных и прикладных исследований в сфере искусства и образования (ПК-36).

Содержание курса.

Исторические условия развития искусства после Октябрьской революции 1917 г.

Характеристика состояния русского искусства предреволюционной России. Художественные течения после поражения революции 1905-1907 гг.

Специфика изучения курса истории изобразительного искусства после 1917 г. Его периодизация как отражение развития искусства в связи с развитием Советского государства в его основных этапах.

Организация при Наркомпросе Отделов по охране памятников искусства и старины, по делам музеев. Выступления А.П.Горького, И.Э. Грабаря, А.Н. Бенуа, В.Д. Поленова, О.Ф. Вальдгауэра и других художников и искусствоведов по сохранению художественного достояния.

Государственные заказы на памятники. Агитационные плакаты, оформление массовых празднеств. Выставочная деятельность, конкурсы. "Первая государственная свободная выставка" /1919/. Пролеткульты.

Борьба течений в искусстве и ее отражение в художественной школе. Свободные учебно-художественные мастерские в Петрограде, Москве и других городах. Позиция партии большевиков в вопросах культурного наследия и строительства новой пролетарской культуры и искусства.

Декрет СНК РСФСР от 12 апреля 1918 г. "О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг и выработке проектов памятников Российской социалистической революции. Сооружение временных памятников великим революционерам, деятелям науки и искусства и мемориальных досок в Москве, Петрограде и других городах.

Отражение в монументальной пропаганде традиций классики, революционной романтики, использование новой советской символики. Политический плакат. Станковая живопись и графика.

Образование СССР /1922/. Резолюция ЦК ВКП(б) "О политике партии в области художественной литературы" /16 июня 1925 г./

Многочисленные выставки различных дореволюционных творческих организаций /"Общество имени А.И. Куинджи", "Союз русских художников", "Мир искусства" и др., а также возникших после победы Октября /"Маковец", "НОЖ", "Общество имени И.Е. Репина", "Бытие", "Общество имени К. Костанди", "Общество русских скульпторов и др./ Значение 47-й выставки "Товарищества передвижных художественных выставок" /1922/.

Возникновение крупнейшего творческого объединения 1920-х годов - "Ассоциация художников Революционной России" /АХРР/ /1922, с 1928 г. - "Ассоциация художников Революции"/. Творческие цели объединения: следование традициям русского реалистического демократического искусства 2-й половины XIX века, художественно-документальное изображение новой действительности, призыв художников к созданию искусства "героического реализма", осуществление лозунга "Искусство - в массы"!

"Общество станковистов" /1925/. Отражение в станковой картине тем индустриализации страны. Неоднородность составе объединения. Значение ОСТА в развитии живописи 1920-х гг.

Своеобразие творческого пути различных творческих объединений: ОМХ /"Общество московских художников", 1927, /"Четыре искусства" /1924/, "Круг" /1925/. Общее стремление этих объединений идти в ногу с современностью и бороться за высокое мастерство.

Выставка "10 лет РККА" /1928/ и "Художники РСФСР за 15 лет" /1932/. Различия и творческая борьба идейно-профессиональных установок внутри отдельных объединений. Острая полемика по вопросам специфики реализма и сущности новой формы отношения к художественным традициям.

Художественные организации и группы: ИНХУК /Институт художественной культуры/, "производственники" и ЛЕФ /Левый фронт искусства/. Эксперимент в области живописных свойств цвета и формы в "супрематизме" К.С. Малевича. Аналитическое искусство П.Н. Филонова.

Теоретические установки и творческая практика объединения "Октябрь".

РАПХ /1931/, /Российская ассоциация пролетарских художников/. Провозглашение творческого метода "диалектического материализма" в искусстве.

Выход изобразительного искусства на международную арену. Успех советского павильона на международной художественно-промышленной выставке /1925/, на международной выставке "Пресса" /1928, Кёльн/.

Становление и развитие советской художественной школы.

Советское искусство 1932- 1940-х гг. Создание единого творческого Союза советских художников. Укрепление и развитие социалистического реализма как единого творческого метода искусства и литературы.

Юбилейные выставки: "Художники РСФСР за XV лет" /1933 г., Москва/, "XV лет РЕКА" /1933/.

Организация выставок произведений И.Е. Репина, В.И. Сурикова, И.И. Левитана, В.А. Серова, И.Н. Крамского, Рембрандта. Их значение для развития советского искусства.

Оформление архитектурных ансамблей Московского метрополитена, канала Москва-Волга, павильонов СССР на зарубежных выставках, Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1939 года. Решение вопроса синтеза живописи, скульптуры и архитектуры. Развитие монументальных форм искусства.

Решительная перестройка высшего художественного образования. Создание Всероссийской Академии художеств как высшего центра подготовки кадров художников /1934/. Перелом в профессиональном обучении и коренная перестройка учебного процесса на основе принципов реализма в художественных институтах Ленинград, Москвы, Киева и других городов.

Советское искусство в годы Великой Отечественной войны. Особые задачи советской графики 1941-1945 годов в связи с событиями Великой Отечественной войны. Преобладание агитационной, героической и сатирической тематики. Ведущая роль искусства плаката, карикатуры. Значение крупных станковых циклов графики.

Продолжение реалистического развития советской книжной графики и ее крупнейшие произведения. Преобладание станкового характера в иллюстрациях. Гравюра на дереве в книге.

Развитие искусства в послевоенный период. Общий подъем художественного творчества в союзных республиках. Отображение в искусстве своеобразия национальных характеров, быта, труда и природы. Взаимосвязь изобразительного искусства народов СССР.

Преобразование Всероссийской Академии художеств в Академии художеств СССР /1947/ - высшее научное учреждение, объединяющее наиболее выдающихся деятелей в области изобразительного искусства, осуществляющее подготовку художников /живописцев, скульпторов, графиков/. Роль академии художеств СССР в дальнейшем развитии прогрессивных традиций искусства народов СССР и, в частности, русской реалистической школы.

Организация Всесоюзных художественных выставок.

Появление парадных трафаретных произведений, возникших под влиянием ошибочной теории бесконфликтности.

Литература.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ПЕРИОДА ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ (1917-1920).

1. М. Герман. Сердцем слушая революцию. Искусство первых лет Октября. Л., 1980.
2. В.П. Князева. АХРР. Ассоциация художников революционной России. Д., 1967.
3. В. Костин. ОСТ. Л., 1976.
4. Я. Тугендхольд. Искусство октябрьской эпохи. Л., 1930.
5. Д.Я. Севрюгин, О.А. Лейкинд, Золотой век художественных объединений в России и СССР (1820-1932). Справочник. СПб, 1992.
6. Графика первого десятилетия. 1917-1927. М., 1967.
7. О живописи, плакате и скульптуре, за 15 лет. Сб. статей. М., 1934.
8. А.А. Федоров-Давыдов. Русское и советское искусство. Статьи и очерки. П., 1975.
9. М.С. Лебедевский. Живопись, рожденная Октябрем. М., 1986.
10. М.С. Лебедевский. Становление и развитие русской советской живописи 1917 - начало 1930-х гг. Л., 1983.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 1921-1932 гг.

11. Г. Стернин. Художественная жизнь России на рубеже XIX-XX веков. М., 1970.
12. Очерки истории советского искусства. Под ред. Д.В. Сарабьянова. М., 1980.
13. Агитационно-массовое искусство. Оформление празднеств. Под ред. В.П. Толстого. М., 1989.
14. В.П. Лапшин. Художественная жизнь Москвы и Петрограда в 1917 году. М., 1983.
15. В.П. Толстой. Монументальное искусство СССР. М., 1978.
16. Г. Демосфенова, А. Нурок, Н. Шантыко. Советский политический плакат. 1962. М.
17. А. Сидоров. Русская графика за годы революции (1917-1922). М., 1923

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 1932-1945 гг.

18. Всесоюзная художественная выставка "Индустрия социализма". М., 1939. Альбом. М.-Л., 1940.

19. А. А. Д. Чегодаев. Русская графика 1928-1940. М., 1971.
20. Б.М. Шекотов. Статьи, выступления, речи, заметки. М., 1963.
21. А.Г. Федотова. Живопись первой пятилетки. Альбом. Л., 1981.
22. 1920-1930. Государственный Русский музей. Живопись. Альбом. Авт. вст. ст. М.Г. Герман. М., Нью-Йорк. 1988.
23. Авангард, остановленный на бегу. Альбом. Авт. ст. Е.Ф. Ковтун, М.М. Бабаназарова, Э.Д. Гагиева. Л., 1989.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1945)

24. Л.К. Суздальев. Советское искусство периода Великой Отечественной войны. М., 1965.
25. Художники города-фронта. Воспоминания и дневники ленинградских художников. Л., 1973.
26. Советские мастера сатиры. 1941-1945. М., 1946.
27. Окна ТАСС. 1941-1945. М., 1970.
28. Подвиг века. 1941-45. Художники, скульпторы, архитекторы, искусствоведы в годы Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Л., 1969.
29. Московские художники в дни Великой Отечественной войны. Воспоминания. Письма. Статьи. М., 1981.
30. Великая Отечественная война в произведениях советских художников. Живопись. Скульптура. Графика. М., 1979.
31. И.В. Кислякова. Советское искусство послевоенного периода. М., 1963

«История русского искусства второй половины XX века»

Цель курса. Изучение русского изобразительного искусства второй половины XX вв.

Задачи курса.

1. Изучение эволюции русского искусства второй половины XX века.
2. Знакомство с творчеством русских художников второй половины XX века.
3. Анализ отдельных произведений мастеров второй половины XX века.
4. Формирование понимания специфики искусства второй половины XX века.

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоения дисциплины:

- способность использовать приобретенные знания для популяризации искусства: проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, экспозицию, организовать конкурс, фестиваль (ПК-29);
- способность провести исследования тенденций и закономерностей развития искусства, подготовить публикации (статьи, эссе, методические рекомендации), выступления с использованием современных социальных, психолого-педагогических и информационных технологий, радио, телевидения и иных технических средств коммуникаций (ПК-30);
- способность создавать соответствующие компьютерные базы данных и участвовать в проведении исследований в сфере методологии науки и практики, педагогики, истории и теории искусства в рамках открытого научно-образовательного и культурно-просветительского процесса (ПК-31);
- способность дать профессиональную консультацию, проводить художественно-эстетический анализ и оценку явлений искусства, осуществлять редакторскую работу (ПК-32);
- способность участвовать в подготовке и проведении телевизионных передач и других форм деятельности средств массовой информации по пропаганде духовно-нравственных ценностей и идеалов культуры, отечественных, мировых шедевров искусства (ПК-34);
- способность участвовать в реализации культурной политики в муниципальных, региональных и федеральных органах власти, включая связи с общественностью (ПК-35);
- способностью взаимодействовать с многонациональным академическим профессиональным сообществом, в интересах освещения фундаментальных и прикладных исследований в сфере искусства и образования (ПК-36).

Содержание курса.

2-я пол. 1950-1960-е гг. - XX съезд КПСС (1956) - новый этап в развитии советского общества. Развенчивание культа личности Сталина. Начало процесса демократизации общества (так наз. "оттепель").

1-й съезд художников СССР (1958). Создание единой многонациональной организации художников СССР Пересмотр оценок творчества ряда художников и художественных объединений России рубежа XIX-XX вв. Критика негативных проявлений в теории и практике искусства 2-й пол. 1940-х - нач.50-х гг. Образование Союза художников РСФСР. Открытие крупнейшего выставочного зала страны в Москве (Манеж), выставки художников 18-ти соц. стран, "Наш современник" и др.. Всесоюзный и У1 Всемирный фестиваль молодежи.

Поиски новых форм выразительности, расширение круга используемых традиций. Попытки многогранного осмысления действительности. Метафоричность и ассоциативность - особенность многих произведений 1960-х гг. Суровый стиль. Выставка 30-летия МОСХа, критика партией и правительством ряда произведений как не соответствующих методу социалистического реализма.

Развитие национальных художественных школ. Организация выставок "Советская Россия".

Неофициальное искусство. Стремление сохранить, распространить и развить традиции русского авангарда 1910-20-х гг., а также некоторых тенденций мирового искусства к. XIX - XX веков.

1970-е гг. - Активизация творческих поисков во всех областях изобразительного искусства. Углубление образного подхода в искусстве книги Создание серии иллюстраций к произведениям классической и современной литературы. Распространение эстампа. Преобладание линогравюры и новые виды тоновой и цветной печати, усиление роли рисунка, как самостоятельного вида искусства.

Актуализации объемно-пространственных решений в станковой и монументальной скульптуре. Повышенный интерес к проблемам техники и технологии материалов в скульптуре. Пространство как "материал" скульптуры. Расширение сфер и практики использования монументального искусства (живопись, скульптура). Создание многочисленных портретных и символических памятников, мемориальных комплексов, посвященных Великой Отечественной войне, жертвам фашизма. Поиски новых образных решений в скульптурном убранстве городов. Возрастающая роль монументально-декоративной скульптуры в эстетическом преобразовании городской среды. Негативные проявления: гигантомания, огрубление форм и т.д.

Особенности развития жанров в живописи. Организация выставок по жанровому признаку (Всесоюзная выставка пейзажа; портрет в европейской живописи и выставка портретов петровского времени, обе-1972; Всесоюзная выставка портрета, Неизвестные и забытые портреты XVIII – 2 пол. XIX в. Портрет в русской живописи к. XIX - нач. XX вв. - все - 1974 и др.)

Рост национального самосознания народов и наций СССР, тема памяти как одна из важнейших в искусстве; появление новых сюжетов на темы истории, разнообразие их интерпретации; обогащение средств художественной выразительности в процессе осмысления широкого круга традиции (древнерусского и народного искусства, эпохи Возрождения, отечественного искусства рубежа XIX-XX вв. и 1920-30-х гг., а также практики мировой культуры XX в.).

Расширение международных контактов. Вступление СОЮЗА художников СССР в Международную Ассоциацию художественных критиков (1976) и т. п.

Симптомы "застоя" на Всесоюзных и республиканских выставках и форумах. Потеря демократических завоеваний 2-й пол. 1950-х гг. "Бульдозерная выставка", 1974). Активизация деятельности неофициальных художественных групп в Москве, Ленинграде и др. городах. Вынужденная эмиграция ряда деятелей искусств.

1980-нач. 1990-х гг. - XXVII съезд КПСС (1986). Новый этап демократизации общества. Критика "застойных" явлений в развитии культуры 2-й пол. 70-х - нач. 80-х гг.

Культура и история как универсальная тема в искусстве, как отражение особого внимания, к вечным, глобальным проблемам бытия во всех видах искусства. Создание больших тематических циклов в станковой графике.

Дальнейшее осмысление достижений отечественного и мирового искусства XX в. Выставки, посвященные искусству русского авангарда и его отдельным мастерам.

Легализация неофициального искусства. Организация выставок неформальных художников (Москва, Ленинград, 1987, 1988). Соц-арт, концептуальное искусство. Поиски и эксперименты

неизобразительных форм (перформансы, инсталляции и т.п., 1990-е г.) и их место в процессе развития культуры.

Возрождение практики религиозного искусства. Создание независимого фонда Возрождения церковного искусства (1989) и различных обществ. Выставки, посвященные 1000-летию крещения Руси, "Современная икона" (1989) и др.

Усиление и расширение международных связей (обмен выставками, участие в разного рода форумах, поездки отдельных художников, интенсивное приобретение работ отечественных художников всех направлений за рубежом и т.д.).

Литература.

Основная:

1. Аполлон. Изобразительное и декоративное искусство. Терминологический словарь. М.1997.
2. Время перемен, искусство 1960-85 в Советском Союзе. ГРМ. СПб.2006.
3. Всеобщая история искусства. Т.6 М.1960-66.
4. Т.В.Ильина. История искусств. Отечественное искусство. М.2006
5. История русского искусства. в 13 т. /под ред.И.Э.Грабаря, В.Н.Лазарева и В.С.Кеменова. М. 1953-1969
6. История русского и советского искусства. /под ред.Д.В.Сарабьянова/ М.1979.
7. Очерки истории советского искусства Отв.ред Г.Г.Поспелов. М.1980.
8. Очерки современного советского искусства. Ред.И.А.Крюкова, Г.А.Недошивин и др. М.1975.
9. Русский гуманитарный словарь. Т.1-3. М-СПб. 2002.
10. Советское изобразительное искусство. 1941-1960. /под ред. Б.В.Веймарна, О.И.Сопоцинского/. М.1981.
11. Н.Степанян. Искусство России XX века. Взгляд из 90-х. М.1999.
12. Степанян Н. Искусство России XX века. Развитие путем метаморфозы. – М.: Галарт, 2008. – 416 с
13. Александр Каменский. Романтический монтаж. М.1989.
14. С.Валериус. Монументальная живопись. Современные проблемы. М.1979.
15. Ванслов В.В., Зайцев Е.В. Российская Академия художеств и отечественное искусство XX века. М.1999.
16. Н.Б.Воронов. Советская монументальная скульптура 1960-80. М.1984
17. В.А.Леняшин. Художников друг и советник. Современная живопись и проблемы критики. Л.1985.
18. В.А.Леняшин. Портрет портрета /Выставка «Портрет в России. XX век» в ГРМ/. Сб..Портрет. Проблемы и тенденции, мастера и произведения. СПб.2002..
19. А.Морозов. Художник и мир личности. М.1981
20. О.Р.Никулина. Природа глазами художника. М.1982
21. Полякова Н.И. Скульптура и пространство. М.1982.
22. Яковлева Н.А. Историческая картина в русской живописи. М.2005.

Дополнительная литература:

О специфике средств художественной выразительности

1. Р.Арнхейм. Искусство и визуальное восприятие. М.1974.
2. В.Р.Виппер. Введение в историческое изучение искусства. М.1985.
3. А.В.Виннер. Материалы и техника мозаичной живописи. М.1953
4. Н.Н.Волков. Цвет в живописи. М.1984
5. Н.Н.Волков. Композиция в живописи. М.1977.
6. Н.Н.Волков. Восприятие картины М.1977.
7. С.М.Даниэль. Искусство видеть. Л.1990.
8. Н.А.Дмитриева. Изображение и слово. М.1962.
9. В.В.Ермонская. Что такое скульптура. М.1977.
10. Т.В.Ильина. Изобразительное искусство. От техники к образу. СПб.2006
11. Д.И.Киплик. Техника живописи. М. 1999.
12. А.Ф.Лосев. Проблемы художественного стиля. М.1994.
13. А.Ф.Лосев. Проблема символа и реалистическое искусство. М.1995.

14. Мастера искусства об искусстве. Избранные отрывки из писем, дневников, речей и трактатов. В 7 т. М. 1965-1970.
15. Материалы и техника рисунка. Под ред. В.А. Королева. М. 1983.
16. Л.В. Мочалов. Пространство мира и пространство картины. Очерки о языке живописи. М. 1983.
17. Е.Б. Мурина. Проблемы синтеза пространственных искусств. М. 1982.
18. Н.В. Одноралов. Скульптура и скульптурные материалы. М. 1982
20. Павловский С.А. Материалы и техника монументально-декоративного искусства М. 1975.
22. Проблемы композиции. Сб. статей. М. 2000
23. Б.В. Раушенбах. Пространственные построения в живописи. М. 1980.
24. А.А. Сидоров. Искусство книги. М. 1977.
25. Б.А. Соловьева. Искусство рисунка. Л. 1985
26. Школа изобразительных искусств. Вып. 1-10. М.
27. Шорохов Е.В. Композиция. М. 1986
28. Г. Цойнер. Учение о цвете. М. 1971.
- Станковая и монументальная живопись:
29. Н.Е. Алдошина. Благословенный труд. М. 2001.
30. К.Г. Богемская Развитие жанров в советской живописи. М. 1983.
31. С.С. Валериус. Монументальная живопись. Современные проблемы. М. 1979
32. И.Н. Воейкова. Монументалисты Советской России. Вып. 1, п. Л. 1980, 1982.
33. Дмитренко А.Ф. Историческая живопись РСФСР 1960-80-х гг. Основные тенденции развития /Автореферат/. Л. 1980.
34. Л.С. Зингер. Советская портретная живопись. 1930-конца 1950-х годов. М. 1989. Архимандрит Зинов. Беседы иконописца. Вступ. ст. С.Аверинцева. М-Псков. 2003.
35. История иконописи. Истоки, традиции, современность. М. 2002.
36. В.Манин. Виктор Попков. М. 1989.
37. В.Манин. Русская живопись XX в. В 3 т. М. 2007. – Т. 1 – 415 с., т. 2 – 455 с., т. 3 – 551 с.
38. П.А. Павлов. Развитие образно-пластической структуры современной советской живописи 1950-70-х гг. М. 1989.
40. Примитив и его место в художественной культуре нового и новейшего времени
41. М. 1983.
42. Примитив в изобразительном искусстве. Мат. науч. конф. М. 1997.
43. О.Томсон. Татьяна Назаренко. 2004.
44. Зураб Церетели. Вступ. ст. О.А. Швидковский, Д.О. Швидковский. Изд. Галарт. М. 1996.
45. Мария Шашкина. Д.Жилинский. М. 1989.
46. А.Т. Ягодковская. От реальности к образу. М. 1985.
47. А.Т. Ягодковская. Автор и герой в картинах советских художников. М. 1987.
48. Зураб Церетели. Три альбома. Вступ. ст. О.А. Швидковский, Д.О. Швидковский. М. 1997.
- Станковая и монументальная скульптура.
49. М.Яблонская. Проблемы повествовательности в современной станковой скульптуре. Сб. Советская скульптура, 8. М. 1984.
51. И.Е. Светлов. О советской скульптуре 1960-80-х годов. М. 1984.
52. Иванова И.В. Скульптура и город. М. 1975.
53. М.Золотоносов. Бронзовый век. Иллюстрированный каталог... скульптуры Ленинграда-Петербурга 1985-2003. СПб. 2005.
54. О.А.Кривдина. Ваятели и их судьбы. СПб. 2006.
55. В.С. Турчин. Монументы и город. М. 1982.
56. С.Б. Базазьянц. Художник пространство, среда. М. 1983.
57. И.А. Азизян, И.В. Иванова. Памятники вечной славы. Л. 1976.
58. О.Швидковский. Памятники борьбы и победы. Сб. Советская скульптура. 1975. М. 1977.
59. Русская скульптура в дереве. ГРМ. Авт. Т.Мантурова, Е.Василевская, Л.Славова. СПб. 2001
- Проблемы развития искусства 2-й пол. XX века. Неформальное и актуальное искусство.
60. Абстракция в России. XX век. ГРМ. Т.1,2. СПб. 2001.
61. Агитация за счастье. Советское искусство сталинской эпохи. ГРМ. Дюссельдорф. 1994
62. Е.Ю. Андреева. Художники Газа-Невской культуры. Л. 1991
63. А.Глезер. Современное русское искусство. Париж-Москва-Нью-Йорк. 1993.

64. Е.А.Бобринская. Концептуализм. 1994.
65. Газоневщина. Сост.А.Басин, Л. Скобкина. СПб. 2004.
66. Игорь Голомшток. Тоталитарное искусство М.1994.
67. Б.Гройс. Утопия и обмен. М.1993.
68. Борис Гройс. Комментарии к искусству. М.2003.
69. Гуревич Л. Арефьевский круг. СПб.2002.
70. Л.Гуревич. Художники Ленинградского андеграунда. Биографический словарь.СПб.2007
71. Н.Молева. Когда отшумела оттепель. М.1991.
72. Козлова О.Т. Фотореализм. М.1994.
73. Колейничук В.Ф. Кинетизм. М.1994.
74. Лианозовская группа. Истоки и судьбы. М.1998.
75. Морозов А. Конец утопии. М.1995
76. Тимур Новиков. Новый русский реализм. СПб. 1998.
77. Отдел новейших течений. 1991-2001. ГРМ. Коллекция. История. Выставки.СПб. 2004.
78. Соцреалистический канон. СПб.2000.
79. Холмогорова О.В. Соц-арт. М.1994.
80. Шехтер Т.Е. Неофициальное искусство Петербурга /Ленинграда/ как явление культуры второй половины XX века. СПб 1995.
81. Якимович А. Безумие Запада и русская болезнь. Две парадигмы культуры. Вопросы искусствознания.1/93. М.1993.

Профиль 2 «Теория и история хореографического искусства»

ОПЦ.Б.01. Введение в научное изучение искусства

Курс реализуется в модульной технологии. В зависимости от профиля ООП вуз имеет право самостоятельно установить направленность преподавания дисциплин, входящих в данный модуль: определить вид (виды) искусства, которые будут изучаться глубже по объему знаний, умений, навыков и, соответственно, больше по объему часов или распределить имеющиеся часы в равной доле на каждый их видов искусств.

Цель курса. Формирование у студентов понимания роли искусства в познании мира, формировании сознания, передаче духовного наследия от поколения к поколению, освоение духовных, нравственных и эстетических доминант эпох, объединяющих творчество разных мастеров.

Задачи курса.

1. Дать базовые теоретические знания по предмету, помогающие раскрыть основные закономерности развития истории искусств.
2. Ознакомить студента со стилевой эволюцией, основными течениями и направлениями искусства.
3. Сформировать у студентов навыки художественно-стилистического анализа произведений, познакомить с искусствоведческой терминологией, особенностями образного языка искусства.
4. Обогащать внутренний мир студентов через развитие их эстетического вкуса, воображения, творческих и аналитических способностей.
5. Сформировать самостоятельность суждений при оценке произведений искусства.

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоения дисциплины:

- способность осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к историческому наследию России и мира, многообразным культурным традициям, иметь собственные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные, социальные, культурные взгляды, конструктивно взаимодействовать с представителями различных культур (ОК-1);
- осознавать социальную, культурную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-18);
- способность осознавать роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус, постоянно стремиться к нравственному и эстетическому развитию (ОК-23);
- способность определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства (ОК-24);
- способностью владеть понятийным аппаратом в области методологии и технологии обучения искусству, психологии и педагогики художественного творчества, анализировать основные факторы формирования и закономерности развития современного языка, особенностей и перспектив развития искусства (ПК-3);
- способностью выявлять систему ценностных ориентаций общества, определять его эстетические, духовные потребности в конкретном творческом продукте (ПК-12);
- способностью использовать специальную литературу как в избранном виде искусства, так в других смежных его видах (ПК-13);
- способностью прослеживать эволюцию художественных явлений в разные исторические периоды (ПК-14);

- способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания, современные методы, средства и этапы планирования и организации научно-исследовательской деятельности, понимать структуру научного исследования, экспериментальные основы изучения явлений, принципы проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки результатов проводимых исследований и разработок, в том числе с применением электронно-вычислительной техники и использовать их на практике (ПК-37).

Содержание курса:

Предмет и задачи искусствоведения как науки об искусстве. Содержание профессии искусствоведа. Виды его деятельности: научно-исследовательская работа, художественная критика, музееведение, педагогика. Основные научные дисциплины, входящие в искусствоведение: история и теория искусства, художественная критика. Их содержание, характер и связь между ними. Единство исторических дисциплин и изучение современного искусства. Вопросы периодизации исторического развития искусства. Природа и сущность искусства.

Художественный образ как воплощение единства содержания и формы. Понятие целостности художественного образа. Роль мировоззрения в художественном творчестве. Соотношение художественного метода и мировоззрения художника. Многообразие стилевых особенностей и творческих решений в искусстве.

Стиль - исторически сложившаяся устойчивая общность средств художественного выражения жизни, обусловленная творческим методом, идейной позицией художника. Стиль как отражение в искусстве идей и эстетических воззрений определенных слоев общества на данном историческом этапе его развития. Стиль и выражение в нем эстетических идеалов эпохи.

Многообразие видов искусства, их особенности, общественное значение и закономерности развития. Общая характеристика различных видов искусств и проблема классификации искусства. Понятие «пространственных» (архитектура, скульптура, живопись, графика) и «временных» искусств (литература, театр, музыка, танец, кино). Многообразие возможностей каждого вида искусства в отражении реальной действительности. Общее и специфическое в различных видах искусств.

Виды изобразительных искусств и архитектуры.

Основы анализа художественного произведения.

Литература.

1. Алексеев С. О цвете и красках. М., 1962.
2. Алпатов М.В. Композиция в живописи. М., 1970.
3. Арган Дж. Современное искусство. М., 1999.
4. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1977.
5. Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. М., 1994.
6. Базен Ж. История истории искусства. От Вазари до наших дней. М., 1994.
7. Бартенев И., Батажкова В. Очерки истории архитектурных стилей. М., 1983.
8. Майк Бел Норман Брайсен. Семиотика и искусствознание. // "Вопросы искусствознания. № 1X (2,96), М.1996.
9. Блок А. Краски и слова // Блок А. Собр. соч. Т.5. М., 1956.
10. Ванеян С.С. Искусствознание как наука и как поэзия. //Русский исторический вестник. № 2, сс. 1.
11. Ванслов В.В. Проблема синтеза искусств. // "Эстетика романтизма".1966.
12. Введение в социологию искусства: Учеб. пособие для гуманитар. вузов/ Е.В. Дуков, В.С. Жидков Ю.В. Осокин и др. СПб., 2001.
13. Вельфин Г. Основные понятия истории искусств. СПб., 1994.
14. Винкельман И.И. Избранные произведения и письма. М., 1996.
15. Виппер Б.Р. Статьи об искусстве. М., 1970.
16. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М., 1985.
17. Власов В. Иллюстрированный художественный словарь СПб., 1993.
18. Водолагин А. Философское содержание художественного произведения. Л.-М., 1983.

19. Волков И.Ф. Творческие методы и художественные системы. М., 1989.
20. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М., 1984.
21. Волкова Е.В. Произведение искусства – предмет эстетического анализа. М., 1976.
22. Волкова Е.В. Проблема содержания и формы в искусстве. М., 1976.
23. Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1968.
24. Гартман К. Стили в искусстве. М., 1983.
25. Гомбрих Э. История искусства. М., 2001.
26. Даниэль С.М. Искусство видеть. Л., 1990.
27. Зальцман Е.П. К проблеме взаимодействия структуры художественного произведения и характера его воспроизведения во времени. – “Советское искусствознание. 1977”, М., 1978.
28. Зедльмайр Х. Искусство и истина. М., 1999.
29. Каган М.С. Морфология искусства. Л., 1972.
30. Красота и мозг. Биологические основы эстетики. М., 1995.
31. Лакан, Ж. Инстанция Буквы в бессознательном или судьба разума после Фрейда. М., 1997.
32. Лейзеров Н.Л. Образность в искусстве, М., 1974.
33. Лянин В.А. Художников друг и советник. Л., 1985.
34. Лессинг Г.Э. Лаокоон или о границах живописи и поэзии. М., 1957.
35. Лосев А.Ф. Логика символа. Л., 1972.
36. Лотман Ю. М., Статьи по семиотике искусства. СПб., 2002.
37. Маннхейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994.
38. Мастера искусства об искусстве. В 7-и т. М., 1965-70.
39. Маритен Ж. Ответственность художника. – Самосознание европейской культуры XX века. М., 1991, с. 171-207.
40. Маца И.Л. К определению проблемы стиля. – “Искусство”, 1959, № 11.
41. Маца И.Л. Форма и её теория. – “Творчество”, 1967, № 4.
42. Моль А. Теория информации и эстетическое восприятие. М., 1966.
43. Мочалов Л.В. Пространство мира и пространство картины. М., 1983.
44. Мукаржовский Я. Исследования по эстетике и теории искусства. М., 1994.
45. Одноралов И.В. Скульптура и скульптурные материалы. М., 1982.
46. Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства. СПб., 1999.
47. Полякова Н.И. Скульптура и пространство. М., 1982.
48. Проблемы ритма, художественного времени и пространства в литературе и искусстве. М., 1970.
49. Природа искусства и механизм художественной деятельности. Сб.ст. Л., 1975.
50. Проблема наследия в теории искусства. Сб. ст. М., 1984.
51. Прокофьев В. Об искусстве и искусствознании. М., 1985.
52. Психоаналитические термины и понятия. Под ред. Э.Барнеса и Бернарда Ф.Файна. М., 2000.
53. Психология ощущений и восприятия. Хрестоматия. М., 1999.
54. Раппопорт А.Г. Межпредметное пространство. – “Советское искусствознание”. Вып. 2, М., 1984.
55. Слепухов Г.Н. Художественное пространство и время как объект философско-эстетического анализа. М., 1979.
56. Тодоров Ц. Теории символа. М., 1999.
57. Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории. М., 1995.
58. Тэн И. Философия искусства. М.-Л., 1992.
59. Уроженко О.А. Пространство произведения искусства как способ существования художественной реальности. Тбилиси. 1982.
60. Фрейд З. Художник и фантазирование. М., 1995.
61. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб.
62. Хогарт У. Анализ красоты. Л., 1987.
63. Хофман В. Основы современного искусства. Введение в его символические формы. СПб., 2004.
64. Шемунек Е. Эстетика и всеобщая теория искусства. М., 1980.
65. Юнг К.-Г. Об отношении аналитической психологии к поэтико-художественному творчеству. – Юнг, К.-Г. Архетип и символ. М., 1991, с. 233-264.
66. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991.

ОПЦ.Б.02 «История отечественной литературы»

Курс реализуется в модульной технологии. В зависимости от профиля ООП вуз имеет право самостоятельно установить направленность преподавания дисциплин, входящих в данный модуль: определить вид (виды) искусства, которые будут изучаться глубже по объему знаний, умений, навыков и, соответственно, больше по объему часов или распределить имеющиеся часы в равной доле на каждый их видов искусств.

Цель курса. Формирование широких историко-филологических подходов к пониманию истории русской литературы; систематизация основных знаний по русской литературе.

Задачи курса.

1. Сформировать понимание особенностей и закономерностей истории русской литературы с момента ее возникновения и до современности;
2. Установить характер взаимосвязи культурного стиля эпохи и индивидуального стиля писателя;
3. Представить основные теоретические идеи и ключевые понятия курса, научные концепции;
4. Развить навыки анализа художественного произведения в контексте историко-культурного процесса.

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоении дисциплины:

- способность осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к историческому наследию России и мира, многообразным культурным традициям, иметь собственные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные, социальные, культурные взгляды, конструктивно взаимодействовать с представителями различных культур (ОК-1);
- осознавать социальную, культурную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-18);
- способность осознавать роль литературы и художественной культуры в человеческой жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус, постоянно стремиться к нравственному и эстетическому развитию (ОК-23);
- способность определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства (ОК-24);
- способностью прослеживать эволюцию художественных явлений в разные исторические периоды (ПК-14);
- способностью анализировать сущность художественной моды и ее национально-историческую специфику, способностью понимать истоки и структуру общественной оценки явлений искусства, причины популярности или непопулярности, востребованности или невостребованности тех или иных произведений и деятелей искусства (ПК-15);
- способностью учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, собственно культурные и экономические факторы (ПК-40);
- способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки; искусствоведческие, исторические, культурологические, психолого-педагогические подходы в исследовании искусства, с привлечением современных информационных технологий (ПК-41).

Содержание курса:

Литература Древней Руси. Специфика древнерусской литературы. Ее религиозный и исторический характер. Особенности средневекового мировосприятия. Рукописная традиция, ее особенности. Словесность в системе культуры Древней Руси. Возникновение русской литературы. Роль фольклорной традиции. Значение переводной литературы. Становление жанровой системы в литературе Киевской Руси. Агиография. Канон и отступления от него. Летописание как центральная часть литературного процесса в Древней Руси. «Повесть временных лет», ее источники и стилистическое многообразие, концепция человека в летописи. «Слово о полку Игореве». Мифология в «Слове». Особенности композиции. «Слово» и героический эпос.

Дискуссия о времени создания памятника. Татаро-монгольское нашествие и русская литература. Повести Куликовского цикла.

Проблема Предвозрождения на Руси. Второе южнославянское влияние. Новые представления о человеке в русской культуре становящегося великорусского государства. Андрей Рублев и Епифаний Премудрый. Зарождение русской беллетристики. «Повесть о Петре и Февронии» как синтез агиографических и фольклорных принципов изображения человека. Развитие художественной публицистики в XVI веке. Литература на службе государственной идеологии.

Развитие художественного вымысла и появление категории характера в литературе XVII века. Трансформация жанров и открытие новых художественных возможностей («Житие протопопа Аввакума»). Формирование городской литературы: бытовая повесть и сатира. Зарождение поэзии и театра. Смена художественных парадигм.

Литература XVIII века. Становление нового национального самосознания в России начала XVIII века. Реформы Петра I: западноевропейский опыт и пути его освоения на русской почве. Новая секулярная культура, ее специфика и язык. Концепция литературы как «новой российской словесности». Риторический принцип организации текста и его роль в становлении новой культуры (панегирик, проповедь, ораторское слово, публицистика). Деятельность Феофана Прокоповича.

Русский классицизм: его мировоззренческая основа, связь с традицией классицизма и Просвещения в Европе, эстетические принципы, сформулированные в трудах А. Д. Кантемира, В. К. Тредиаковского, М. В. Ломоносова, А. П. Сумарокова. Концепция человека в литературе классицизма. Жанровая система классицизма. Оды М. В. Ломоносова.

Дальнейший процесс эмансипации литературы: превращение эстетической деятельности в самостоятельный феномен. Освоение новых жанров и стилей. Просветительская деятельность Н. И. Новикова. Актуализация сатиры. Комедии Д. И. Фонвизина.

Пути преодоления классицистического мышления и стиля, смена жанровых и языковых установок в поэзии Г. Р. Державина. Феномен Державина в русской культуре.

Сентиментализм в русской литературе и культуре XVIII века. Смена эстетической парадигмы и ее ценностной иерархии, новый тип личности и пути ее самореализации. Эстетические принципы сентиментализма (культ природы и чувств, саморефлексия, идея воспитания). Сентиментальная поэзия и проза (И. И. Дмитриев, Н. М. Карамзин). Творческая деятельность Н. М. Карамзина. Карамзин как новый тип творческой личности.

Литература первой трети XIX века. Социокультурные процессы в русском обществе первой трети XIX века. Художественная литература в контексте культуры, формирование литературоцентризма русской культуры. Многогранность художественной литературы (классический и беллетристический слои словесного творчества). Русский романтизм. Философия и эстетика романтизма. Романтическая поэтика жанров и поэтика стилей. Поэтическое творчество В. А. Жуковского, К. Н. Батюшкова, Е. А. Баратынского и Ф. И. Тютчева. Русская романтическая проза первой половины XIX века.

Феномен русской классики первой половины XIX века. Феномен А. С. Пушкина в контексте русской художественной культуры и национального самосознания.

Художественные открытия М. Ю. Лермонтова и его место в истории русской литературы.

Духовный и творческий путь Н. В. Гоголя как явление русского культурного развития первой половины XIX века.

«Русская идея» в контексте культуры середины XIX века. Идеология и эстетика. Русские западники и славянофилы.

Литература второй половины XIX века. Литература второй половины XIX века в культурном пространстве своего времени. Классический период развития эпоса в русской литературе. От очерка к повести и роману. Типологические особенности романа И. С. Тургенева и И. А. Гончарова.

Художественная модель мира у Ф. М. Достоевского. Становление Достоевского-прозаика в романе «Бедные люди». От «Двойника» к «Запискам из подполья». Диалогизм художественного мышления писателя. Типологические особенности романа Достоевского («Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы»).

Завершение классической традиции: Л. Н. Толстой, А. П. Чехов. Поиски целостной личности и цельного бытия в творчестве Л. Н. Толстого. Л. Н. Толстой и мировая литература. Принципы художественной прозы и драматургии А. П. Чехова.

Серебряный век русской литературы. Философия и эстетика Серебряного века русской литературы. Разнообразие литературно-художественных направлений.

Реалистическая проза И. А. Бунина, А. И. Куприна, М. Горького, И. С. Шмелева.

Русский символизм: эстетическая теория и художественная практика. Поэзия В. Я. Брюсова, А. А. Блока, Ф. К. Сологуба, И. Ф. Анненского. Проза А. Белого и Д. С. Мережковского.

Акмеизм. Поэзия Н. С. Гумилева, А. А. Ахматовой, О. Э. Мандельштама.

Футуризм. Поэзия И. Северянина, В. Хлебникова, В.В.Маяковского.

Литература XX века. Октябрьская революция и судьбы русской литературы. Писатель и власть. Новая проблематика литературы. Жанровые и стилистические искания писателей в литературе 1920– 1930-х гг. Социалистический реализм как культурно-эстетическое явление. Официальная и неофициальная литература. Активизация литературной жизни в период «оттепели».

Литература русского зарубежья. Феномен «литературы русского зарубежья». «Три волны» русской эмиграции. Русская и западноевропейская традиции в творчестве писателей-эмигрантов.

Многообразие художественных поисков в русской литературе последней трети XX – начале XXI вв.

Литература для обязательного прочтения.

Художественные произведения:

Повесть временных лет.

Слово о полку Игореве.

Повесть о Петре и Февронии.

Житие протопопа Аввакума.

Повесть о Горе-Злочастии.

Повесть о Савве Грудцыне.

М. В. Ломоносов. Оды.

Г. Р. Державин. Властителям и судиям. Фелица. На смерть кн. Мещерского. Евгению. Жизнь Званская. Лебедь. Памятник. Бог.

Н. М. Карамзин. Бедная Лиза. Остров Борнгольм.

В. А. Жуковский Сельское кладбище. Вечер. Славянка. Невыразимое. Таинственный посетитель. Ночной смотр. Людмила. Светлана. Эолова арфа.

А. С. Пушкин Лирика. Кавказский пленник. Цыганы. Борис Годунов. Евгений Онегин. Повести Белкина. Маленькие трагедии. Медный всадник.

М. Ю. Лермонтов Лирика. Демон. Герой нашего времени.

Н. В. Гоголь Миргород. Невский проспект. Записки сумасшедшего. Нос. Портрет. Шинель. Мертвые души.

И. С. Тургенев Гамлет Щигровского уезда. Дневник лишнего человека. Фауст. Рудин. Дворянское гнездо. Отцы и дети. Клара Милич (После смерти).

И. А. Гончаров Обыкновенная история. Обломов.

Ф. М. Достоевский Бедные люди. Записки из подполья. Преступление и наказание. Идиот. Братья Карамазовы.

Л. Н. Толстой Детство. Казаки. Война и мир. Анна Каренина. Смерть Ивана Ильича. Хаджи-Мурат.

А. П. Чехов Смерть чиновника. Толстый и тонкий. Госка. Счастье. Степь. Попрыгунья. Черный монах. Студент. Учитель словесности. Дом с мезонином. Человек в футляре. Крыжовник. О любви. Душечка. Дама с собачкой. На святках. В овраге. Архиерей. Чайка. Дядя Ваня. Три сестры.

И. А. Бунин Антоновские яблоки. Деревня. Господин из Сан-Франциско. Последняя осень. Солнечный удар. Темные аллеи.

А. И. Куприн Олеся. Гранатовый браслет. Поединок.

М. Горький Рассказы. Жизнь Клима Самгина. Несвоевременные мысли.

Л. Н. Андреев Ангелочек. Большой шлем. Иуда Искариот.

А. А. Блок Лирика. Возмездие. Двенадцать. Скифы.

И. Ф. Анненский Лирика.

А. Белый Петербург.

Д. С. Мережковский Трилогия «Христос и Антихрист» (один из романов).

Н. С. Гумилев Лирика.
 А. А. Ахматова Лирика. Поэма без героя.
 О. Э. Мандельштам Лирика.
 В. Хлебников Лирика.
 В. В. Маяковский Лирика.
 М. И. Цветаева Лирика.
 Б. Л. Пастернак Лирика. Доктор Живаго.
 Е. И. Замятин Мы.
 С. А. Есенин Лирика.
 М. А. Булгаков Собачье сердце. Белая гвардия. Мастер и Маргарита.
 А. Н. Толстой Петр Первый.
 А. П. Платонов Чевенгур. Котлован.
 М. А. Шолохов Тихий Дон.
 Д. И. Хармс Лирика.
 Н. А. Заболоцкий Лирика.
 В. В. Набоков Защита Лужина. Приглашение на казнь. Дар.
 А. И. Солженицын Один день Ивана Денисовича. Матренин двор. Архипелаг ГУЛАГ.
 В. В. Ерофеев Москва-Петушки.
 И. А. Бродский Лирика.
 Л. С. Петрушевская Бессмертная любовь. Свой круг. Медея. Новые Робинзоны.

Рекомендуемая литература.

История русской литературы: В 4 т. Т. 1–4 Л., 1981–1982.
 Святополк-Мирский Д. История русской литературы с древнейших времен по 1925 год. Новосибирск, 2006.
 Хрестоматия по древней русской литературе XI – XVII вв. / Сост. Гудзий Н. Н. М., 1973.
 История русской литературы X – XVII веков / Под ред. Д. С. Лихачева (любое издание).
 Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры (любое издание).
 Демин А. С. Художественные миры древнерусской литературы. М., 1993.
 Еремин И. П. Лекции по древней русской литературе (любое издание).
 Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси (любое издание).
 Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы (любое издание).
 Лихачев Д. С. Великое наследие. Классические произведения литературы Древней Руси. М., 1975.

Гуковский Г. А. Русская литература XVIII века. М., 1998.
 Лебедева О. Б. История русской литературы XVIII века. М., 2000.
 Живов В. М. Язык и культура в России XVIII века. М., 1996.
 Кочеткова Н. Д. Литература русского сентиментализма (эстетические и художественные искания). СПб., 1994.
 Лотман Ю. М. Сотворение Карамзина. М., 1987.
 Серман И. З. Поэтический стиль Ломоносова. М.; Л., 1966.
 Топоров В. Н. «Бедная Лиза» Карамзина: Опыт прочтения. М., 1995.

Из истории русской культуры. Т. V. (XIX век). М., 1996.
 История русской литературы XIX века: Вторая половина / Под ред. Н. Н. Скатова. М., 1991.
 Русская литературная классика. XIX век. Воронеж, 2003.
 Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь. ТТ. 1–5. М., 1989–2007. (Издание продолжается).
 Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. (Любое издание).
 Бочаров С. Г. Сюжеты русской литературы. М., 1999.
 Бочаров С. Г. Поэтика Пушкина. Очерки. М., 1974.
 Виротайнен М. Н. Речь и молчание. Сюжеты и мифы русской словесности. СПб., 2003.
 Гиппиус В. В. Гоголь. Зеньковский В. В. Гоголь. СПб., 1994.
 Н. В. Гоголь: pro et contra. СПб., 2009.
 Лермонтовская энциклопедия. М., 1981; или: М., 1999.

- М. Ю. Лермонтов: pro et contra. СПб., 2002.
 Лотман Ю. М. Пушкин. СПб., 1995.
 Лотман Ю. М. О русской литературе. СПб., 1997.
 Манн Ю. В. Поэтика Гоголя. М., 1978.
 Манн Ю. В. Русская литература XIX века. Эпоха романтизма. М., 2007.
 Маркович В. М. Пушкин и Лермонтов в истории русской литературы. СПб., 1997.
 Маркович В. М. Избранные работы. СПб., 2008.
 Мочульский К. Гоголь. Соловьев. Достоевский. М., 1995.
 О Достоевском. Творчество Достоевского в русской мысли 1881–1931 годов. М., 1990.
 А. С. Пушкин: pro et contra. Т. I–II. СПб., 2000.
 Роман Ф. М. Достоевского «Идиот»: современное состояние изучения. М., 2001.
 Русская идея. В кругу писателей и мыслителей русского зарубежья. В 2 т. М., 1994.
 Л. Н. Толстой: pro et contra. СПб., 2000.
 Л. Н. Толстой: Энциклопедия / Ред. Н. И. Бурнашева. М., 2009.
 Тюпа В. И. Художественность чеховского рассказа. М., 1989.
 А. П. Чехов: pro et contra. СПб., 2002.
 Чудаков А. П. Поэтика Чехова. М., 1971.
 Щербенок А. Деконструкция и классическая русская литература. От риторики текста к риторике истории. М., 2005.
 Эйхенбаум Б. М. О литературе. М., 1987.
 Эткинд Е. Г. «Внутренний человек» и внешняя речь. Очерки психопэтики русской литературы XVIII–XIX вв. М., 1999.

- История русской литературы. XX век. Серебряный век / Под ред. Ж. Нива, И. Сермана, В. Страды, Е. Эткинда.
 Поэтические течения в русской литературе конца XIX – нач. XX в.: Хрестоматия / Сост.: А. Г. Соколов. М., 1988.
 Баевский В. С. История русской литературы XX века. М., 1999.
 Лейдерман Н., Липовецкий М. Современная русская литература. М., 2001.
 Альфонсов В. Н. Поэзия Бориса Пастернака. Л., 1990.
 А. Ахматова: pro et contra. Т. 1–2. СПб., 2001–2005.
 А. Белый: pro et contra. СПб., 2004.
 А. Блок: pro et contra. СПб., 2004.
 Богданова О. Постмодернизм в контексте современной русской литературы. СПб., 2004.
 И. Бунин: pro et contra. СПб., 2001.
 Гаспаров М. Л. Поэт и культура. Три поэтики Осипа Мандельштама // Мандельштам О. Э. Полное собрание стихотворений («Библиотека поэта»). СПб., 1995. С. 5–86.
 М. Горький: pro et contra. СПб., 1997.
 Н. С. Гумилев: pro et contra. 2-е изд., СПб., 2000.
 Долгополов Л. К. Андрей Белый и его роман «Петербург». Л., 1988.
 Дутли Р. Век мой, зверь мой. Осип Мандельштам: биография. СПб., 2005.
 Лескис Г. А. Триптих М. А. Булгакова о русской революции: «Белая гвардия», «Записка покойника», «Мастер и Маргарита». М., 1999.
 Максимов Д. Е. Поэзия и проза А. Блока. Л., 1981.
 В. В. Маяковский: pro et contra. СПб., 2006.
 Д. С. Мережковский: pro et contra. СПб., 2001.
 Минц З. Г. Поэтика Александра Блока. СПб., 1999.
 Михайлов О. Н. Строгий талант. И. А. Бунин. М., 1976.
 В. В. Набоков: pro et contra. Т. 1–2. СПб., 1997–2001.
 Нива Ж. Солженицын. М., 1996.
 Поэтика Бродского / Ред. Л. Лосев. Нью-Йорк, 1986.
 Роман Б. Пастернака «Доктор Живаго». С разных точек зрения. М., 1990.
 Флейшман Л. От Пушкина до Пастернака. М., 2006.
 Эткинд Е. Г. Там, внутри. О поэзии XX века. СПб., 1998.

ОПЦ.Б.02 «История зарубежной литературы»

Цель курса. Формирование у студентов понимания роли литературы в познании мира, формировании сознания, передаче духовного наследия от поколения к поколению, освоение духовных, нравственных и эстетических доминант эпох, объединяющих творчество разных мастеров.

Задачи курса.

1. Дать базовые теоретические знания по предмету, помогающие раскрыть основные закономерности развития литературы.
2. Ознакомить студента со стилевой эволюцией, основными течениями и направлениями в литературе.
3. Сформировать у студентов навыки художественно-стилистического анализа литературных произведений, познакомить с научной терминологией, особенностями образного языка литературных произведений.
4. Обогащать внутренний мир студентов через развитие их эстетического вкуса, воображения, творческих и аналитических способностей.
5. Сформировать самостоятельность суждений при оценке литературных произведений.

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоения дисциплины:

- способность осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к многообразным культурным традициям, иметь собственные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные, социальные, культурные взгляды, конструктивно взаимодействовать с представителями различных культур (ОК-1);
- осознавать социальную, культурную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-18);
- способность осознавать роль литературы и художественной культуры в человеческой жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус, постоянно стремиться к нравственному и эстетическому развитию (ОК-23);
- способность определять и анализировать основные вехи в истории литературы и искусства, стили и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства (ОК-24);
- способностью прослеживать эволюцию художественных явлений в разные исторические периоды (ПК-14);
- способностью анализировать сущность художественной моды и ее национально-историческую специфику, способностью понимать истоки и структуру общественной оценки явлений искусства, причины популярности или непопулярности, востребованности или невостребованности тех или иных произведений и деятелей искусства (ПК-15);
- способностью учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, собственно культурные и экономические факторы (ПК-40);
- способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки; искусствоведческие, исторические, культурологические, психолого-педагогические подходы в исследовании искусства, с привлечением современных информационных технологий (ПК-41).

Содержание курса:

Понятия античной истории, античной литературы и классической филологии. Периодизация и языковая картина.

Гомеровский эпос и греческая архаика.

Аттический период – философия, драма, лирика

Эллинистический период.

Римская литература.

Историческое введение в понятие «средние века» ("великое переселение народов", романизация, феодализация, языковая история романо-германской Европы).

Основные факторы становления культуры средневековой Европы.
 Героический эпос эпохи становления средневековых народностей Европы
 Куртуазная литература Высокого средневековья
 Ренессанс. Творчество Данте, Петрарки, Боккаччо
 Творчество Рабле
 "Дон Кихот" Сервантеса
 Возрождение в Англии. Творчество Шекспира.
 Французский классицизм. Творчество Корнея, Расина, Мольера.
 Творчество Мильтона.
 Английское Просвещение. Творчество Дефо, Свифта.
 Французское Просвещение. Творчество Монтескье, Вольтера, Дидро, Руссо
 Немецкое Просвещение. Творчество Шиллера. Творчество Гете
 Понятие романтизма. Романтизм в литературе. Немецкий романтизм как теория и художественная практика: Фридрих Шлегель, Новалис, Гофман.
 Английский романтизм. Байрон и байронизм в европейских литературах.
 Французский романтизм. Гюго.
 Общая характеристика реализма Французский реализм. Национальные особенности.
 Творчество Ф. Стендаля. Бальзак и его «Человеческая комедия» П. Мериме
 Реализм в Англии. Ч. Диккенс У. Теккерея
 Позитивизм и натурализм во французской литературе. Теория И. Тэна Творчество Золя
 Становление эстетики символизма во Франции, значение По и Бодлера Рембо, Верлен, Малларме
 Творчество Флобера: традиций классического реализма, позитивизм и неоклассицистические черты
 Английский эстетизм. Творчество О. Уайлда. Понятие декаданса
 Реалистическая драма конца 19 – нач. 20 веков: Ибсен, Гауптман, Шоу.
 Североамериканская литература XIX века – общий обзор. По, Марк Твен, Уитмен
 Западная литература XX века как культурно-исторический феномен. Понятия модернизма, постмодерна Французская литература Сосуществование в первой половине века традиций реалистического романа (Р. Роллан, Мартен дю Гар, М. Баррес) и модернизма (М. Пруст, А.Жид) Неокатолическая литература (Ф.Мориак). Французский экзистенциализм и его литература (А.Камю и Ж.-П. Сартр). «Новый роман». Театр абсурда.
 Немецкая литература XX века: Т.Манн, Брехт, Г. Белль.
 Английская литература XX века: Английский модернизм. В. Вулф, Дж.Джойс. Поэзия Т.С.Элиота Традиции реалистического романа. Дж. Голсуорси. Сциентизм и мифологическая образность и эпичность «фэнтези» Дж Р.Р. Толкина. Интеллектуальный роман 60 -90-х г.г.: Мердок, Голдинг, Фаулз. Фантастика Г. Уэллса. Грэм Грин, новизна его религиозно-философской романистики.
 Литература США в XX веке: Драйзер, Фолкнер, Хемингуэй, Сэлинджер.
 Новый латиноамериканский роман (50 -90): Г. Гарсия Маркес, Х. Кортасар.

Литература.

Список художественных произведений, обязательных для изучения.

1. Одиссея
2. Энеида (5 кн.)
3. Эврипид. Медея
4. Песнь о Роланде (один памятник полностью)
5. Роман о Тристане и Изольде, в переложении Ж.Бедье.
6. Данте Алигьери. Божественная комедия. "Ад" полностью, "Чистилище" и "Рай" - по хрестоматии.
7. Дж. Боккаччо. Декамерон.
8. Ф. Петрарка. Сонеты из "Канцоньере".
9. Ф. Рабле. Гаргантюа и Пантагрюэль, кн. 1, 2.
10. М. де Сервантес. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский.
11. У. Шекспир. Ромео и Джульетта; Гамлет; Макбет; Буря.
12. Расин Ж. Федра.

13. Мольер: Тартюф. Дон Жуан. Мизантроп. Скупой.
14. Басни Лафонтена.
15. Максимы Ларошфуко.
16. Мильтон " Потерянный рай".
17. Д. Дефо. Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо.
18. Дж. Свифт. Путешествия Гулливера.
19. Стерн. Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена.
20. Вольтер: Кандид. Простодушный.
21. Д. Дидро Д. Монахиня.
22. Ж Руссо Ж.Ж. Исповедь.
23. Шиллер Э. Лирика. Разбойники. Коварство и любовь.
24. Гете. Лирика. Страдания молодого Вертера. Фауст.
25. Ф. Стендаль. Красное и черное.
26. О. де Бальзак. Отец Горио. Гобсек. Евгения Гранде.
27. Ч. Диккенс. Оливер Твист. Домби и сын.
28. У. Теккерей. Ярмарка тщеславия.
29. Э. Золя. Нана. Деньги.
30. Рембо А. Избранные стихи.
31. Верлен П. Избранные стихи.
32. Флобер Г. Мадам Бовари.
33. Уайлд О. Портрет Дориана Грея.
34. Ибсен Г. "Кукольный дом"
35. Шоу Б. "Пигмалион"
36. По Э. Новеллы
37. Твен М. "Приключения Гекльберри Финна."
38. Роллан Р.: "Коля Брюньон" или
39. Мартен дю Гар Р. "семья Тибо" или
40. Мориак Ф. "Тереза Дескейру"
41. Пруст М. "В поисках утраченного времени". Кн. 1. " В сторону Свана".
42. Камю А. "Чума"
43. Манн Т. "Будденброки"
44. Белль Г. "Биллиард в половине десятого", или "Глазами клоуна"
45. Джойс Дж. "Улисс" или "Портрет художника в юности"
46. Грин Г.. "Тихий американец"или Мердок А. "Черный принц" или Голдинг У. "Повелитель мух" или Фаулз Дж. "Женщина французского лейтенанта"
47. Хемингуэй Э. "Прощай, оружие", или Фолкнер У. "Шум и ярость", или Сэлинджер Дж. "Над пропастью во ржи».
48. Гарсия Маркес Г. "Сто лет одиночества" или "Генерал в своем лабиринте"или Кортасар Х. "Игра в классики", "Преследователь", "Слюни дьявола", "Южное шоссе", "Тайное оружие"(на выбор).

Учебные пособия:

1. Тахо-Годи А. Античная литература – любое издание.
2. Алексеев М.А., Жирмунский В.М., Смирнов А.А., Мокульский С.С. Зарубежная литература Средних веков и Возрождения.
3. Зарубежная литература XVII-XVIII вв. /под ред Разумовской М.В. М., 1986. г. Т,Т. 1-2.
4. Пуришев Б.И. Хрестоматия по истории зарубежной литературы средних веков и Возрождения. Т.Т, 1-2.Хрестоматия по литературе XVII в.
5. Зарубежная литература XIX в. под ред Е.М.Апенко. СПб: СПбГУ, 2001 и др. издания
6. Зарубежная литература XX в. под ред Н Соловьёвой м.: МГУ, 1996 и др. издания.

ОПЦ.Б.03. Модуль «История искусств»

Курс реализуется в модульной технологии. В зависимости от профиля ООП вуз имеет право самостоятельно установить направленность преподавания дисциплин, входящих в

данный модуль: определить вид (виды) искусства, которые будут изучаться глубже по объему знаний, умений, навыков и, соответственно, больше по объему часов или распределить имеющиеся часы в равной доле на каждый их видов искусств.

«История драматического театра»

Цель курса. Ознакомление студентов с историей мирового драматического театрального искусства как области творческой и духовной деятельности человека.

Задачи курса.

1. Дать будущему специалисту базисные теоретические историко-театральные знания с целью формирования навыков осмысления мирового театрального процесса;
2. Сформировать основы общей театральной культуры;
3. Сформировать основы личной позиции в отношении к творческим поискам современного театра и четкого осознания своей личной ответственности за состояние сценического искусства и его влияние на духовное развитие общества.

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоения дисциплины (модуля):

- способностью осознанно понимать, конструктивно анализировать и принимать значение и культуuroобразующую роль соответствующей религии в истории и современной жизни России, различных религий в истории и современной духовной жизни соответствующих обществ, способностью осознавать связь задач, художественных принципов искусства с духовно-нравственными ценностями, сформированными религиями (ОК-13);
- осознавать социальную, культурную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-18);
- способностью определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства (ОК-24);
- способностью проследить эволюцию художественных явлений в разные исторические периоды (ПК-14);
- способностью анализировать сущность художественной моды и ее национально-историческую специфику, способностью понимать истоки и структуру общественной оценки явлений искусства, причины популярности или непопулярности, востребованности или невостребованности тех или иных произведений и деятелей искусства (ПК-15);
- способностью учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, собственно культурные и экономические факторы (ПК-40);
- способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки; искусствоведческие, исторические, культурологические, психолого-педагогические подходы в исследовании искусства, с привлечением современных информационных технологий (ПК-41).

Содержание курса.

Восточный театр. Своеобразие театра Востока. Происхождение театра на Востоке. Религиозно-философские направления в Индии и театр. Религиозно-идеологические системы Китая и театр. Синтез искусств в традиционной культуре. Театр как модель мира в восточной культуре. Театр Индии. Театр Юго-Восточной Азии. Театр Китая. Театр Японии. Театр стран Юго-Восточной Азии. «Восток на Западе». Влияние художественно-театральной культуры Востока на современный западный театр и культуру.

Античный театр. Театр классической Греции. Драматургия. «Поэтика» Аристотеля и сценическое

искусство древнегреческого театра. Театр эпохи эллинизма. Римский театр эпохи Республики (середина III – конец I веков до н.э.). Театр эпохи Римской Империи.

Театр эпохи Средневековья. Театр эпохи Средневековья. Театральные элементы в русской народной культуре.

Театр эпохи Возрождения. Итальянский театр. Испанский театр. Английский театр.

Театр XVII века. Театр Франции XVII века. Немецкий театр XVI-XVII вв. Создание театра при дворе Алексея Михайловича. Школьный театр в России.

Театр XVIII века. Эпоха Просвещения. Английский театр. Французский театр. Итальянский театр. Немецкий театр. Датский театр. Театр Северо-Американских соединенных штатов. Театр городского населения в России на рубеже XVII- XVIII вв. Развитие театральной культуры в России в первой половине XVIII в. Формирование драматургии классицизма. Создание русского национального театра. Основные тенденции развития российского театра последней трети XVIII в. Русская комедия XVIII века. Русская политическая трагедия XVIII века. Русская комическая опера XVIII века. Сентиментальная драма рубежа XVIII-XIX вв. Театральное искусство конца XVIII - начала XIX вв.

Театр XIX века. Французский театр. Английский театр. Немецкий театр. Австрийский театр. Итальянский театр. Испанский театр. Русский театр первой четверти XIX века. А. С. Пушкин (1799-1837) и театр. Русский театр второй четверти XIX века. Драматургия М. Ю. Лермонтова (1814-1841), Н. В. Гоголь (1809-1852) и театр. Драматургия И. С. Тургенева (1818-1883) и театр. Актерское искусство в России в середине XIX века. А. Н. Островский (1823-1886) и театр. Драматургия А. К. Толстого (1817-1875) и развитие исторической драмы в России. М. Е. Салтыков-Щедрин (1826-1889) и театр. Драматургия А.В. Сухова-Кобылина (1817-1903) и театр. Л. Н. Толстой (1828-1910) и театр. Актерское искусство в России второй половины XIX века.

Театр рубежа XIX-XX веков. Французский театр. Бельгийский театр. Скандинавский театр. Немецкий театр. Австрийский театр. Английский театр. Испанский театр. Итальянский театр. Ирландский театр. Становление искусства режиссуры и организация Московского Художественного театра. А. П. Чехов (1860-1904) и сценическая методология МХТ. М. Горький (1868-1936) и МХТ. Малый театр на рубеже XIX-XX вв. Александринский театр на рубеже XIX-XX вв. В. Ф. Комиссаржевская и проблема актерского театра на рубеже XIX-XX вв. Театральный символизм в России.

Театр XX века. Французский театр. Бельгийский театр. Скандинавский театр. Немецкий театр. Австрийский театр. Английский театр. Испанский театр. Итальянский театр. Ирландский театр. Русский театр первой четверти XX века. Русский театр 1920-х годов. Русский театр 1930-х годов. Русский театр второй половины 1940-х – начала 1950-х годов. Русский театр 1950-х – 1960-х годов. Русский театр 1970-х – первой половины 1980-х годов. Русский театр 1980-х – 1990-х годов.

Литература.

1. Авдеев А. Происхождение театра. Элементы театра в первобытном обществе. – М., Л., 1959.
2. Античная литература. Греция. Антология: В 2-х ч. – М., 1989.
3. Асеев Б.Н. История русского драматического театра первой половины XIX в. – М: ГИТИС, 1986.
4. Асеев Б.Н. Русский драматический театр XVII – XVIII вв. – М., 1959.
5. Асеев Б.Н. Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII века. – М, 1977.
6. Гительман Л.И. Зарубежное актерское искусство XIX века. Учебник с грифом Министерства культуры. – СПб., 2002.
7. Данилов С.С. Русский драматический театр XIX века: в 2-х т. – Л., М., 1957.
8. Данилов С.С., Г. М. Португалова. Русский драматический театр XIX века: в 2-х т. – Л; 1974.
9. Дживилегов А. К. Итальянская народная комедия.– Л., 1962.
10. Диалог культур. Проблемы взаимодействия русского и мирового театра XX века. – Л.: ГНИИ, 1997.
11. Информационная культура личности: прошлое, настоящее, будущее. – Краснодар, 1996.
12. История западноевропейского театра. Т.1-5. – М., 1956-1970.
13. История зарубежного театра. /Под ред. Г. Бояджиева: в 2-х т. – М., 1971-1972.
14. История зарубежного театра. /Под ред. Г.Н. Бояджиева и А.Г. Образцовой: в 4-х т. – М., 1984.
15. История зарубежного театра: в 3-х. ч. Ч. 2. Театр Европы и США XIX – XX вв. – М., 1984.
16. История зарубежного театра: в 3-х. ч. 4.1 Театр Западной Европы от античности до

Просвещения. – М., 1981.

17. Режиссерские антрепризы рубежа XIX – XX вв. – СПб., 1992.

18. Русский драматический театр XIX века. – М., 1987.

19. Русский драматический театр. /Под ред. Б.И. Асеева и А.Г. Образцовой. – М., 1976.

20. Хмельницкая М.Ю. История русского театра на рубеже XIX – XX вв. – М., 1999.

21. Хрестоматия Западно-европейского театра эпохи Просвещения. /Под ред. С. Мокульского. Т.1.- Л., 1953.

22. Яглом И.М. Современная культура и компьютеры. – М., 1990.

«История и теория музыки»

Цель курса. Формирование у студентов четкого представления о путях исторического развития музыкального искусства, его различных жанрах и формах, стилевых тенденциях и отдельных творческих явлениях.

Задачи курса.

1. Расширить музыкальный кругозор и общую эрудицию учащихся, сформировать их художественное сознание.
2. Дать представление о периодизации истории мировой музыкальной культуры, об основных музыкальных событиях и крупнейших произведениях той или иной эпохи, а также о жизни и творчестве крупнейших композиторов прошлого и настоящего.
3. Сформировать представление об элементах музыкального языка, важнейших средствах музыкальной выразительности и их взаимосвязях, развитие слуха и музыкальной памяти.
4. Научить анализировать форму музыкального произведения.
5. Научить характеризовать ведущие стилевые тенденции музыкального творчества в разные периоды истории.

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоения дисциплины (модуля):

- способностью осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к историческому наследию России и мира, многообразным культурным традициям, иметь собственные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные, социальные, культурные взгляды, конструктивно взаимодействовать с представителями различных культур (ОК-1);
- способностью осознанно понимать, конструктивно анализировать и принимать значение и культуuroобразующую роль соответствующей религии в истории и современной жизни России, различных религий в истории и современной духовной жизни соответствующих обществ, способностью осознавать связь задач, художественных принципов искусства с духовно-нравственными ценностями, сформированными религиями (ОК-13);
- осознавать социальную, культурную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-18);
- способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус, постоянно стремиться к нравственному и эстетическому развитию (ОК-23);
- способностью определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства (ОК-24);
- способностью прослеживать эволюцию художественных явлений в разные исторические периоды (ПК-14);
- способностью анализировать сущность художественной моды и ее национально-историческую специфику, способностью понимать истоки и структуру общественной оценки явлений

искусства, причины популярности или непопулярности, востребованности или невостребованности тех или иных произведений и деятелей искусства (ПК-15);

- способностью учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, собственно культурные и экономические факторы (ПК-40);
- способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки; искусствоведческие, исторические, культурологические, психолого-педагогические подходы в исследовании искусства, с привлечением современных информационных технологий (ПК-41).

Содержание курса:

Теория музыки. Средства музыкальной выразительности. Музыка как вид искусства. Отличие музыки от других искусств и особенности её художественной формы и содержания. Связь музыки и танца. Звуковысотная и временная природа музыки. Музыкальный язык и его элементы. Средства выразительности. Предмет теории музыки и анализа музыкальных произведений. Стиль и жанр. Определение и классификация. Лад и тональность. Ритм и метр. Темп. Интервалы. Аккорды, их роль в музыкальной ткани. Понятие «гармонии» в музыке. Роль гармонии в процессе формообразования. Мелодия. Музыкальная фактура, тембр. Строение симфонической и хоровой партитур.

История зарубежной музыки от древнейших времен до начала XIX века. История зарубежной музыки. Введение. Музыкальная культура древнего мира. Значение музыкального наследия в античную эпоху. Музыкальная культура эпохи средневековья. Эпоха Возрождения: основные жанры, ведущие композиторские школы. Западно-европейская музыкальная культура XVII века. Рождение и развитие оперы. Формирование жанров профессиональной инструментальной музыки. Творчество И. С. Баха. Творчество Г. Ф. Генделя. Возникновение оперы-буффа и ее крупнейшие представители. Идеи Просвещения и западно-европейская музыкальная культура второй половины XVIII века (опера и симфония). Венская классическая композиторская школа и оперная реформа К. В. Глюка. Творчество И. Гайдна и В. А. Моцарта. Музыка Великой французской революции и творчество Л. ван Бетховена. Музыкальный романтизм, общая характеристика. Основные темы и образы творчества романтиков.

Теория музыки. Музыкальная речь и ее элементы. Музыкальные формы. Музыкальная речь и ее элементы: мотив, фраза, предложение и т.д. Цезура. Период – основная единица гомофонной музыкальной речи. Нормативные и ненормативные периоды. Период как форма самостоятельного произведения. Иные одночастные формы. Простая двухчастная форма: определение и классификация. Старинная двухчастная форма. Развитая двухчастная форма. Простая трехчастная форма. Сложная двухчастная форма и ее применение. Сложная трехчастная форма. Двойные и тройные формы. Формы темы с вариациями. Иные вариационные формы. Рондо. Сонатная форма: определение и разновидности. Рондо-соната. Рондообразные формы.

История зарубежной музыки XIX века. Жанр вокальной и инструментальной миниатюры в творчестве Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. Мендельсона, Ф. Шопена, Ф. Листа, И. Брамса. Симфонические жанры в творчестве композиторов-романтиков (Ф. Шуберт, Г. Берлиоз, Ф. Лист, Ф. Мендельсон, И. Брамс). Пути романтической оперы, сравнительная характеристика оперной эстетики Дж. Верди и Р. Вагнера. Балетная музыка эпохи романтизма. Творчество А. Адама и Л. Делиба. Национальные музыкальные школы эпохи романтизма. Творчество Э. Грига. Реалистические тенденции в музыкальном театре второй половины XIX века. «Кармен» Ж. Бизе. Французский натурализм и итальянский веризм. Творчество Дж. Пуччини. Ведущие стилевые течения западно-европейской музыки рубежа XIX - XX веков.

Теория музыки. Музыкальные формы (циклические, смешанные, вокальные, полифонические). Циклические формы. Свободные и смешанные формы. Формы и жанры в вокальной музыке. Общая характеристика полифонических форм. Фуга – высшая полифоническая форма. Полифонические вариации (пассакалья и чакона). Полифония в гомофонной музыке.

История зарубежной музыки. От рубежа XIX и XX веков до современности. Импрессионизм в музыке и других искусствах. Музыка К. Дебюсси. Балеты М. Равеля и М. де Фальи. Ведущие стилевые тенденции первой половины XX столетия: экспрессионизм и неоклассицизм. Творческая эволюция И. Стравинского. Панорама австро-немецкой музыки первой половины XX века. Музыкальный театр А. Берга. Панорама французской музыки первой половины XX века.

Французская «шестерка». Творчество А. Онеггера. Композитор и фольклор в музыке XX столетия. Музыкальный театр Б. Бартока. Пути английской и американской музыки в XX веке. Мюзикл как особая форма музыкально-драматического спектакля. Музыкальный авангард периода после Второй мировой войны. Общая характеристика зарубежной музыкальной культуры последних десятилетий.

История русской музыки. От «языческого» периода до наших дней. История русской музыки. Периодизация истории русской музыкальной культуры. Русское народное музыкальное творчество и профессиональная хоровая музыка от истоков до середины XVII века. Развитие жанров хоровой музыки во второй половине XVII- XVIII века. Рождение русской оперы. Развитие инструментальной музыки в XVIII веке. Формирование русской композиторской школы. Русская музыка первой трети XIX века, композиторы-создатели бытового романса: А. Алябьев, А. Варламов, А. Гурилев. Русская опера и А. Верстовский. М. И. Глинка – основоположник русской музыкальной классики. «Иван Сусанин». «Руслан и Людмила». Симфонические сочинения. Русская музыкальная культура 40-х – 50-х гг. XIX века. А. С. Даргомыжский. Основные тенденции русской музыки 60-х - 70-х гг. XIX века, «могучая кучка». Жанр исторической оперы-драмы в творчестве русских композиторов 60-х – 70-х гг. Творчество М. П. Мусоргского. Сказочно-легендарная тематика в творчестве Н. А. Римского-Корсакова. «Снегурочка», «Садко». Эпическая тема в музыке А. П. Бородина. «Князь Игорь». Симфонические и камерно-инструментальные произведения композиторов-кучкистов. Русская музыкальная культура 80-х - первой половины 90-х гг. XIX века. Психологический реализм в оперном творчестве П. И. Чайковского. «Евгений Онегин» и «Пиковая дама». Балеты П. И. Чайковского. Жанр миниатюры, симфоническая и камерно-инструментальная музыка в наследии П. И. Чайковского. Русская музыка на рубеже XIX-XX столетий. А. Скрябин и С. Рахманинов. Русская музыка первых десятилетий XX века, массовая песня и ее воздействие на крупные музыкальные жанры и т.д.

Литература.

1. Вахромеев В. Элементарная теория музыки. – М., 2006
2. Основы теоретического музыкознания: Учеб. пособие для студентов высш., муз. пед. учеб. заведений / Под ред. М. И. Ройтерштейна. – М., 2003
3. Способин И. Музыкальная форма. – М., 2002
4. Бонфельд М. Анализ музыкальных произведений. – М., 2003
5. Музыка: Энциклопедия. - М.: Олма-Пресс, 2002. - 287 с.
6. История отечественной музыки второй половины XX века. / Отв. ред. Т. Левая. – СПб, 2005
7. Рапацкая Л. История русской музыки. От древней Руси до «серебряного века». – М., 2001
8. История современной отечественной музыки. Вып. 3. (1960-1990). – М., 2001

«История изобразительного искусства»

Цель курса. Развитие у студентов понимания незаменимой роли искусства в познании мира, формировании сознания, передаче духовного наследия от поколения к поколению, посредством исторической связи изобразительного искусства и архитектуры на примере последовательного изучения искусства первобытного общества, Древнего Мира, европейского и отечественного искусства.

Задачи курса.

1. Ознакомить студента со стилевой эволюцией, основными течениями и направлениями искусства, с творчеством наиболее характерных и выдающихся мастеров на примере произведений архитектуры, живописи и скульптуры (в контексте картины мира каждой эпохи).
2. Овладеть навыками художественно-стилистического анализа произведений, искусствоведческой терминологией, особенностями образного языка искусства.
3. Обучить работе с широким спектром искусствоведческой, справочной литературы и каталогами, основным принципам реферативной работы.
4. Формирование самостоятельности суждений при оценке произведений искусства.

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоения дисциплины (модуля):

- способностью осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к историческому наследию России и мира, многообразным культурным традициям, иметь собственные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные, социальные, культурные взгляды, конструктивно взаимодействовать с представителями различных культур (ОК-1);
- способностью осознанно понимать, конструктивно анализировать и принимать значение и культуuroобразующую роль соответствующей религии в истории и современной жизни России, различных религий в истории и современной духовной жизни соответствующих обществ, способностью осознавать связь задач, художественных принципов искусства с духовно-нравственными ценностями, сформированными религиями (ОК-13);
- осознавать социальную, культурную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-18);
- способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус, постоянно стремиться к нравственному и эстетическому развитию (ОК-23);
- способностью определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства (ОК-24);
- способностью проследить эволюцию художественных явлений в разные исторические периоды (ПК-14);
- способностью анализировать сущность художественной моды и ее национально-историческую специфику, способностью понимать истоки и структуру общественной оценки явлений искусства, причины популярности или непопулярности, востребованности или невостребованности тех или иных произведений и деятелей искусства (ПК-15);
- способностью учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, собственно культурные и экономические факторы (ПК-40);
- способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки; искусствоведческие, исторические, культурологические, психолого-педагогические подходы в исследовании искусства, с привлечением современных информационных технологий (ПК-41).

Содержание курса:

Введение в историю изобразительного искусства. Искусство как специфическая форма познания мира, эстетического освоения действительности. Содержание и форма в искусстве, их специфика и взаимосвязь. Влияние искусства на формирование общественного сознания, его ценность и нравственное значение. Творческий процесс и его особенности. Роль мировоззрения в творчестве художника. Понятие о стиле. Временные и пространственные искусства. Виды изобразительных искусств и архитектуры. Графика. Рисунок как основа всех видов изобразительных искусств. Виды и жанры живописи. Виды и типы скульптуры. Архитектура как вид искусства. Декоративное искусство.

Искусство Древнего Мира. Роль и значение древнегреческого искусства. Географическое положение, регионы влияния. Мифология древних греков. Краткий обзор основных тем и сюжетов древнегреческого искусства. Периодизация древнегреческого искусства. Первобытное искусство. Искусство Древнего Египта. Искусство Эгейского мира (II тысячелетие – 12 в. до н.э.). Искусство Древней Греции. Искусство Древнего Рима.

Зарубежное искусство Средних веков. Искусство Западного Средневековья. Искусство Византии.

Древнерусское искусство. Понятие «древнерусское искусство», его истоки. Языческий характер культуры восточных славян. Христианство как основа древнерусского искусства. Формирование древнерусского искусства в столкновении язычества и христианства, патриархального и феодального укладов жизни. Народные черты древнерусского искусства. Сплав национальных и

византийских традиций. Патриотические идеи в искусстве. Периодизация искусства Древней Руси. Значение древнерусского искусства в дальнейшем развитии русской художественной культуры. Искусство Киевской Руси (X век - начало XII вв.). Искусство периода феодальной раздробленности (XII – середина XIII вв.). Искусство периода татаро-монгольского ига и начала возвышения Москвы (середина XIII - середина XV вв.). Искусство Русского централизованного государства (вторая половина XV – XVI вв.). Искусство XVII века.

Искусство Возрождения. Термин «Возрождение». Картина мира эпохи Возрождения. Роль античного наследия. Гуманистические основы культуры Возрождения. Понятие «ренессансной» личности. Научный и художественный метод познания мира. Ведущие центры эпохи Возрождения в Италии. Периодизация эпохи Возрождения в Италии.

Итальянское Возрождение. Северный Ренессанс.

Искусство Западной Европы XVII века. Картина мира. Сложность и противоречивость эпохи. Историческая характеристика эпохи. Контрреформация и ее значение для искусства. Развитие науки, литературы, театра. Формирование национальных государств и национальных художественных школ. Противоречивый характер искусства XVII века. Проблема стиля. Барокко и классицизм. Синтез искусств. Ведущие национальные школы. Периодизация искусства. Искусство Италии XVII века. Искусство Испании второй половины XVI-XVII веков. Фламандское искусство XVII века. Искусство Голландии XVII века. Искусство Франции XVII века.

Искусство Западной Европы XVIII века. Введение. Век Просвещения. Расцвет литературы, музыки, театра. Утрата мастерами универсальной полноты охвата явлений мира. Лиризм образов и реалистические тенденции в живописи. Неравномерность развития европейского искусства. Периодизация искусства XVIII века. Искусство Италии. Искусство Франции. Искусство Англии. Искусство Западной Европы XIX – начала XX веков. Введение. Французская революция 1789 года как начало новой эпохи в европейской художественной культуре. Характерные особенности искусства XIX века. Основные художественные течения. Классицизм, романтизм, реализм, академизм, символизм, импрессионизм, постимпрессионизм. Их место в художественной культуре эпохи. Национальные художественные школы в искусстве XIX века. Периодизация искусства XIX – начала XX века.

Русское искусство XVIII - XIX века. Искусство Петровской эпохи. Искусство середины XVIII века. Искусство второй половины XVIII века. Искусство первой половины XIX века. Искусство второй половины XIX века.

Русское искусство конца XIX- XX века. Архитектура русского модерна. Творчество ведущих живописцев. Художественные объединения конца XIX - начала XX веков. Художественные объединения 1910-х годов и абстрактное искусство. Искусство советского периода 1920-30-х годов. Искусство советского периода 1940-50-х годов. Искусство советского периода 1960-90-х годов.

Проблемы и тенденции в современном отечественном искусстве. Проблема сохранности архитектурно-исторических центров. Скульптура. Расширение круга используемых материалов и техник. Изменение образного строя скульптуры, появление нетрадиционных произведений. Работы – М. Шемякина и З.К. Церетели, их неоднозначность. Многообразие форм живописи. Легализация неформальных группировок. Вопросы взаимоотношений искусства и зрителя. Проблемы массового искусства. Рекламный плакат. Сценография балета «Щелкунчик» – М. Шемякина. Активное возрождение церковного искусства. Воссоздание художественного убранства храмов, строительство новых храмов. Современные иконописцы. Архимандрит Зинон (Теодор). Петербургские мастера: Н. и Н. Богдановы, Г. Гашев, С. Голубев, А. Стальнова и др. Проблемы современной иконописи.

Литература.

1. Алексеева В. В. Что такое искусство? Вып. 1. – М.: Сов. худ., 1973, 1991.
2. Ванслов В. В. Изобразительное искусство и музыка. – Л.: Искусство, 1977.
3. Ильина Т. В. История искусств. Западно-европейское искусство. – М.: Высшая школа, 1983.
4. Ильина Т. В. История искусств. Русское и советское искусство. М.: Высшая школа, 1989; Отечественное искусство. – М.: Высшая школа, 1994.
5. История зарубежного искусства. / Под ред. М. Т. Кузьминой, Н. Л. Мальцевой. – М.: Изобр. искусство, 1983.
6. История русского искусства. / Под ред. И. А. Бартеньева и Р. И. Власовой. – М.: Изобр. искусство, 1987.

7. История русского и советского искусства. /Под ред. В. Сарабьянова – М.: Высшая школа, 1989.
8. Пикулев И. И. Русское изобразительное искусство. – М.: Просвещение, 1977.

«История хореографического искусства»

Цель курса. Выработать у будущих специалистов представления об основных этапах эволюции хореографического искусства и его высшей формы - балета, познакомить с особенностями искусства танца разных стран, современными тенденциями его развития.

Задачи курса.

1. Ознакомить со спецификой хореографического искусства и процессом становления его основных видов, жанров и форм.
2. Сформировать навыки и умения аналитического восприятия произведений хореографического искусства.
3. Развить творческий потенциал будущих специалистов через познание эстетики творчества, постановочных методов мастеров балета.

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоения дисциплины (модуля):

- способностью осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к историческому наследию России и мира, многообразным культурным традициям, иметь собственные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные, социальные, культурные взгляды, конструктивно взаимодействовать с представителями различных культур (ОК-1);
- способностью осознанно понимать, конструктивно анализировать и принимать значение и культуuroобразующую роль соответствующей религии в истории и современной жизни России, различных религий в истории и современной духовной жизни соответствующих обществ, способностью осознавать связь задач, художественных принципов искусства с духовно-нравственными ценностями, сформированными религиями (ОК-13);
- осознавать социальную, культурную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-18);
- способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус, постоянно стремиться к нравственному и эстетическому развитию (ОК-23);
- способностью определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства (ОК-24);
- способностью проследить эволюцию художественных явлений в разные исторические периоды (ПК-14);
- способностью анализировать сущность художественной моды и ее национально-историческую специфику, способностью понимать истоки и структуру общественной оценки явлений искусства, причины популярности или непопулярности, востребованности или невостребованности тех или иных произведений и деятелей искусства (ПК-15);
- способностью учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, собственно культурные и экономические факторы (ПК-40);
- способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки; искусствоведческие, исторические, культурологические, психолого-педагогические подходы в исследовании искусства, с привлечением современных информационных технологий (ПК-41).

Содержание курса:

Специфические особенности хореографического искусства

Историко-социальные аспекты возникновения танца. Ранние формы танца. Становление и расцвет хореографического искусства. Древний мир. Танцевальная культура Древней Греции и Рима

Формирование ведущих школ классического танца: западноевропейский балетный театр.

Танцевальная культура западноевропейских стран эпохи Средневековья. Хореографическое искусство западноевропейских стран эпохи Возрождения. Рождение балета. Формирование Европейской школы классического танца. Балетный театр Франции XVII столетия. Западноевропейский балетный театр XVIII столетия. Становление действенного балета. Английский балетный театр XVII - XVIII в. Творчество Дж.Уивера, Ф.Хильфердинг, Г.Анджолони. Творчество Ж.Ж. Новерра и Ж. Доберваля итальянских хореографов. Творчество Карло Блазиса

Преромантизм. Балетный романтизм. Выдающиеся хореографы и исполнители эпохи романтизма. Творчество Филиппо и Марии Тальони. Творчество Жюль Перро. Западноевропейский балетный театр второй половины XIX столетия.

Русский балетный театр

Народные истоки русской хореографии. Хореографическое искусство России XVII - XVIII вв. Становление в России школы классического танца. Русский балетный театр второй половины XVIII века. Русский балетный театр первой половины XIX века. Творчество И.И. Вальберха. Творчество Ш. Дидло. Русский балетный театр в период Отечественной войны 1812 г. Особенности балетного романтизма в России. Творчество Артура Сен-Леона. Русский балетный театр второй половины XIX века. Эпоха М.И. Петипа. Творчество Л.И. Иванова. П.И. Чайковский и создание русской балетной классики. Исполнительское искусство конца XIX столетия. Русский балетный театр на рубеже XIX – XX века. Реформаторская деятельность А.А. Горского. Русский балет начала XX столетия. Творчество М.М. Фокина. «Русские сезоны» в Париже. Возрождение зарубежного балета.

Советский балетный театр.

Советский балет 1917 - 1927 годов. Творчество Ф.В. Лопухова. Творчество К.Я. Голейзовского. Балет «Красный мак» как первый советский этапный балет. Советский балет 30-х гг. Творчество Р.В. Захарова. Творчество Л.М. Лавровского. Творчество В.И. Вайнонена. Творчество В.М. Чабукиани. Советский балетный театр 40 – 50-х гг. Творчество Ю.Н. Григоровича. Творчество И.Д. Бельского. Творчество О.М. Виноградова. Классика и современность на балетной сцене.

Современный этап развития отечественной хореографии.

Балетный театр России конца XX столетия. Классическое наследие на современной сцене. Современное и современность на балетной сцене. Современные авторские коллективы. Роль балетных фестивалей и конкурсов в развитии хореографического искусства.

Зарубежное хореографическое искусство.

Возникновение и развитие танца модерн. Формирование джазового танца как особого вида сценической хореографии. Джордж Баланчин – хореограф, определивший магистральный путь развития балета в XX веке. Западноевропейский балетный театр второй половины XX века. Современный этап развития Американского балетного театра.

Литература.

1. Блок Л. Классический танец. История и современность. – М., 1987
2. Красовская В. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. От истоков до сер. XVIII в. – Л., 1979
3. Красовская В. Западноевропейский балетный театр. Эпоха Новерра. – Л., 1981
4. Красовская В. Западноевропейский балетный театр. Преромантизм. – Л., 1989
5. Красовская В. Западноевропейский балетный театр. Романтизм. – М., 1996
6. Красовская В. Русский балетный театр от возникновения до середины XIX века. – Л-М., 1958
7. Красовская В. Русский балетный театр второй половины XIX в. – Л-М., 1963
8. Красовская В. Русский балетный театр начала XX века. Т.1. Хореографы: – Л., 1971; Т.2. Танцовщики. – Л., 1972

«Сценография и история костюма»

Цель курса. Сформировать представление об основных этапах истории развития театрально-декорационного искусства, сценографии и культуры бытовой одежды и театрального костюма.

Задачи курса.

1. Ознакомление слушателей с историей возникновения, развития и совершенствования костюма у разных народов.
2. Выработка представлений об основных стилистических эпохах в развитии театрально-декорационного искусства; о связи театрального костюма с бытовым; об основных источниках и иконографическом материале по истории костюма и сценографии.
3. Способствовать расширению общей и театральной культуры выпускника, должен привить уважение к работе художника-сценографа, познакомить с особенностями работы художника по костюмам.

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоения дисциплины (модуля):

- способностью осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к историческому наследию России и мира, многообразным культурным традициям, иметь собственные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные, социальные, культурные взгляды, конструктивно взаимодействовать с представителями различных культур (ОК-1);
- способностью осознанно понимать, конструктивно анализировать и принимать значение и культуuroобразующую роль соответствующей религии в истории и современной жизни России, различных религий в истории и современной духовной жизни соответствующих обществ, способностью осознавать связь задач, художественных принципов искусства с духовно-нравственными ценностями, сформированными религиями (ОК-13);
- осознавать социальную, культурную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-18);
- способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус, постоянно стремиться к нравственному и эстетическому развитию (ОК-23);
- способностью определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства (ОК-24);
- способностью проследить эволюцию художественных явлений в разные исторические периоды (ПК-14);
- способностью анализировать сущность художественной моды и ее национально-историческую специфику, способностью понимать истоки и структуру общественной оценки явлений искусства, причины популярности или непопулярности, востребованности или невостребованности тех или иных произведений и деятелей искусства (ПК-15);
- способностью учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, собственно культурные и экономические факторы (ПК-40);
- способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки; искусствоведческие, исторические, культурологические, психолого-педагогические подходы в исследовании искусства, с привлечением современных информационных технологий (ПК-41).

Содержание курса.

Раздел 1. История бытового костюма от древности до XX века

Тема 1. Введение в историю костюма. Что изучает история костюма. Источники информации и иконографический материал по дисциплине. Понятия одежда, костюм, мода. Основные причины

возникновения одежды. Национальные, социальные, этические, климатические факторы, влияющие на развитие костюма. Различие между уличной одеждой и костюмом «От Кутюр», различие между бытовой и профессиональной одеждой, сценический костюм, особенности балетного костюма.

Тема 2. Костюм первобытного мира Причины возникновения первой одежды; материалы, используемые первобытными людьми; форма одежды; значение талисманов, амулетов в отделке костюма. Быт первобытного человека. Различия мужского и женского костюма. Возникновение ткачества. Эстетический идеал.

Тема 3. Древний Египет 4000 - 1000 до н. э. Особенности климатического и географического положения Египта. Социальное устройство государства. Жилье и быт египтянина, социальная лестница. Мир живых и мир мертвых. Значение науки и религии в жизни египтян. Ткани, цвет, орнамент, отделки. Одежда, парики, головные уборы Древнего Царства. Мужской костюм. Женский костюм. Одежда, парики, головные уборы, обувь, косметика Среднего Царства. Мужской костюм. Женский костюм. Одежда, парики, головные уборы, обувь Нового Царства. Мужской костюм. Женский костюм. Костюм фараона, костюм жреца. Эстетический идеал. Стилизация египетского костюма в балете «Дочь фараона».

Тема 4. Костюм народов Передней Азии. 3000 - 1000 лет до н. э. Географические, климатические и экономические особенности государств передней Азии. Мужской костюм. Военный костюм. Женский костюм.

Тема 5. Костюм древней Персии. 1000 лет до н. э. Географическое, политическое положение Древней Персии. Мужской костюм.

Тема 6. Крито-микенский костюм. 2600 - 1250 лет до н. э. Географическое, климатическое, экономическое положение государств Средиземноморья. Крито-микенская культура. Мужской костюм. Женский костюм.

Тема 7. Античный мир. Древняя Греция 700 - 400 лет до н. э. Особенности климатического и географического положения Греции. Мир древних греков. Мифы и легенды. Религия, представление о вселенной. Жилье и быт грека. Одежда в период архаики. Ткани, цвет, орнамент, отделки. Украшения. Возникновение городов-государств. Афины. Архитектура, скульптура, театр. Олимпийские игры. Костюм в Древней Греции. Социальные и национальные различия в костюме. Мужской костюм. Женский костюм. Военный костюм, особенности вооружения армий греков, социальные отличия одежды рядового воина от одежды царя. Эстетический идеал. Стилистические особенности костюмов к балету «Послеполуденный сон Фавна», творческий феномен Айседоры Дункан.

Тема 8. Костюм Древнего Рима (500 лет до н. э. - 500 лет н. э.) Особенности климатического и географического положения Рима. Религия, литература, науки. Жилье и быт римлянина. Понятия чести, нравственности, морали. Республиканский Рим, Римская империя. Социальная лестница. Рабство. Ткани, цвет, орнамент, отделки. Украшения. Костюм, прически, обувь римской знати. Мужской костюм. Женский костюм. Различия в одежде, указывающие на профессиональную принадлежность и социальный статус. Костюм, прически, обувь плебса. Мужской костюм. Женский костюм. Военный костюм. Социальные различия в костюме рядового воина и военачальника. Костюм триумфатора. Эстетический идеал. Влияние иноземных культур и одежды. Падение Западной Римской империи. Стилистические особенности костюмов к балету «Спартак».

Тема 9. Костюм в Византии периода падения Римской империи. (400 - 1500 лет н. э.). Политическое наследие Рима. Государственное устройство империи. Двор императора, быт, занятия двора. Науки, искусства. Религии и их влияние на культуру. Костюм императорской семьи. Иконографические материалы. Структурные особенности византийского костюма. Значение нравственности, морали для костюма. Особенности тканей и декоративной отделки в костюме. Драгоценные и полудрагоценные камни. Украшения. Эстетический идеал. Параллели между византийским и русским костюмом.

Тема 10. Костюм Средневековой Европы. Раннее средневековье. Особенности исторического периода. Феодалные отношения. Сословное общество: духовенство, знать и рыцарство, крестьянство. Жизнь и быт поселений. Культура, религия. Представления человека об устройстве мира, его взаимоотношения с окружающим миром. Влияние военных походов на создание представления о прекрасном. Романский стиль в архитектуре изобразительном и прикладном искусстве. Ткани, цвет, орнамент, отделки. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Мужской

костюм. Женский костюм. Особенности военного костюма. Монашеские ордена и особенности костюма монахов. Нравы, мораль.

Тема 11. Костюм эпохи развитого Средневековья. Бурный рост и развитие городов. Возникновение машин. Развитие товарного производства. Буржуа и наемные рабочие. Париж-цветок Средневековья. Жизнь и быт улиц средневекового города. Расцвет торговли и ремесел. Цеховые отношения. Влияние религии на мировоззрение человека. Церковь и духовенство. Крестовые походы. Готический стиль в архитектуре, скульптуре, прикладном искусстве. Литературные шедевры. Куртуазные отношения, культ прекрасной дамы. Ткани, цвет, орнамент, отделки. Украшения. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Мужской костюм. Женский костюм. Возникновение гербовой одежды, феномен «ми парти». Военная одежда, облачение рыцарей.

Тема 12. Готическая аристократическая мода. Феномен Бургундских мод. Бургундский двор, светская жизнь аристократов. Возникновение моды. Многослойность одежды, вычурность кроя, многообразие отделки. Мужской костюм. Женский костюм. Идеал красоты.

Тема 13. Костюм эпохи Возрождения в Западной Европе. Итальянский костюм Эпохи Возрождения. Особенности исторического периода. Социальный уклад жизни. Кругосветные путешествия и географические открытия. Археология и «открытие» античного мира. Науки. Прогрессивные личности. Жизнь и быт итальянских городов и провинций. Значение торговли для формирования класса буржуазии и банкиров. Искусство эпохи Возрождения. Реализм. Феномен Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля. Тип человека Возрождения, эстетический идеал. Развитие ткачества, новые фактуры, цвет, отделка тканей. Костюм, прическа, головной убор, обувь, украшения. Мужской костюм. Женский костюм. Отличия в костюме аристократии и крестьянства. Особенности и разнообразие в итальянских костюмах. Венецианский костюм. Мужской костюм. Женский костюм.

Тема 14. Испанский костюм эпохи Возрождения. Характеристика исторического периода. Особенности развития культуры и искусства в Испании. Влияние культуры мавров. Влияние католической церкви на культуру, искусство, костюм. Ткани, особенности цвета, характер отделки. Украшения. Идеал красоты. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Мужской костюм. Женский костюм. Детский костюм. Различия между костюмами аристократов и простолюдинов.

Тема 15. Французский костюм эпохи Возрождения. Влияние итальянской культуры на формирование французской моды. Ткани, цвет, отделка, украшения. Идеал красоты. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Мужской костюм. Женский костюм.

Тема 16. Английский костюм эпохи Возрождения. Ткани, цвет, отделка, украшения. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Мужской костюм. Женский костюм. Особенности костюмов королевы Елизаветы I.

Тема 17. Русский костюм. Русский костюм до монгольского периода. Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования. Формирование государства, города и деревни, ремесла, торговля. Особенности русского костюма. Ткани, отделка, орнаментика. Украшения. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Мужской костюм. Женский костюм. Матримониальные и социальные отличия в костюмах. Влияние религии, нравственности и морали на костюм. Эстетический идеал. Военный костюм, характерные особенности.

Тема 18. Русский костюм после XIII века - до XVIII века. Московская Русь. Города, торговля, ремесла. Социальные и национальные отличия в костюме. Ткани, цвет, орнамент, отделки. Украшения. Костюм прическа, головной убор, обувь. Мужской костюм. Женский костюм. Эстетический идеал. Костюм бояр в Думе. Костюм царя: Малое царское облачение. Большое царское облачение. Костюм духовенства.

Тема 19. Западноевропейский костюм XVII века. Костюм Франции первой половины XVII века. Социально-экономическое положение Франции в первой половине XVII века. Монархия. Абсолютизм. Войны. Буржуазия. Расцвет мануфактур. Частные капиталы. Художественный стиль барокко и классицизма. Вкусы придворной аристократии. Жизнь и быт двора. Франция – законодательница мод. Ткани, цвет, отделка, украшения. Идеал красоты. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Мужской костюм. Специфика мушкетерского костюма. Женский костюм. Отличия аристократического и народного костюма.

Тема 20. Костюм Франции второй половины XVII века. Стиль «барокко» и его характерные черты в искусстве. Архитектура, интерьеры, прикладное искусство. Этикет двора. Театральность костюма «барокко». Костюм- произведение искусства. Взаимосвязь характера придворного аристократического костюма с взрослением и мужанием короля-Солнца Людовика XIV. Ткани,

цвет, отделка, украшения. Искусство парика и грима. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Период Регентства. Мужской костюм. Женский костюм. Период начала правления. Мужской костюм. Женский костюм. Расцвет правления и стили фавориток. Мужской костюм. Женский костюм. Фонтанж. Мужской костюм. Женский костюм. Закат правления и влияние маркизы де Ментенон. Мужской костюм. Женский костюм. Модные аксессуары, Дополнения. Различия между выходным и домашним платьем. Различия между взрослым и детским костюмом. Увлечение придворными балетами двора. Зарождение специфического театрального костюма. Костюм героя. Влияние костюма французского двора на формирование моды при разных европейских дворах. Распространение моды.

Тема 21. Западноевропейский костюм XVIII века. Костюм Франции первой половины XVIII века. Характеристика исторического периода. Эпоха просветительства. Философы и писатели. Зарождающийся конфликт между монархией и буржуазией. Стиль «рококо». Архитектура, интерьеры, садово-парковое искусство, прикладные искусства. Быт аристократического дома. Праздники, балы, маскарады, охоты. Правление Людовика XV. Главенствующая роль французских искусств и мод в формировании вкусов Европы. Ткани, цвет, отделка, украшения. Идеал красоты. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Мужской костюм. Женский костюм. Модные аксессуары, Дополнения. Различия между выходным и домашним платьем. Костюм простолюдинов и крестьян.

Тема 22. Костюм Франции второй половины XVIII века. Время утверждения стиля классицизма. Идеи просветительства и буржуазия. Прогресс текстильной промышленности. Ткани, цвет, отделка, украшения. Идеал красоты. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Мужской костюм. Женский костюм. Стиль маркизы Помпадур.

Тема 23. Костюм в Англии конца XVIII века. Раскопки Геркуланума и Помпеи 1869 г. Влияние идей античности на формирование вкусов аристократии. Идея английского парка. Светская жизнь. Конструктивные изменения в костюме. Ткани, цвет, отделка, украшения. Идеал красоты. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Мужской костюм. Женский костюм.

Тема 24. Костюм Французской революции 1789 - 1799 годы. Влияние английского костюма на костюм французской аристократии. Особенности экономического положения Франции в первые годы после революции. Особенности костюма революционеров. Простота и деловитость. Костюм контрреволюционера – траур. Инкруаябли и мервейезы. Ткани, цвета национального флага, отделка, украшения. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Мужской костюм. Женский костюм.

Тема 25. Западноевропейский костюм XIX века. Новый период в развитии костюма. Научно-технический и промышленный прогресс в экономике Европы. Культурная жизнь столиц. Роль моды в обществе. Производство товаров массового потребления и влияние его на моду. Франция – законодательница женских мод. Англия – законодательница мужских мод. Традиция «заимствования» из национальных и пр. костюмов характерная для XIX века.

Тема 26. Ампир. 1800 - 1815 гг. Ткани, цвет, отделка, украшения. Идеал красоты. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Мужской костюм. Форменный военный костюм. Форменный гражданский костюм. Одежда для визитов. Домашнее платье. Бальная одежда. Женский костюм. Домашнее платье. Платье для визитов. Бальное платье. Верхняя одежда. Характерные особенности русского ампира.

Тема 27. Мода Реставрации. 1815 - 1830 - 1850 гг. Крушение империи Наполеона 1, реставрация Бурбонов во Франции. Зарождение романтизма в Англии и Германии. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Мужской костюм. Одежда для визитов. Домашнее платье. Бальная одежда. Женский костюм. Домашнее платье. Платье для визитов. Бальное платье.

Тема 28. Бидермайер. 1825 - 1835 гг. Ткани, цвет, отделка, украшения. Идеал красоты. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Мужской костюм. Женский костюм.

Тема 29. Костюм Второй Империи 1850 - 1870 гг. Время обострений классовых противоречий буржуазии и пролетариата. Второе рококо, роскошь и блеск светской жизни. Интерьеры, мебель. Модель поведения в обществе. Увлечение театром. Появление первого дома моделей Чарлза Фредерика Ворта. Социальные отличия в костюме. Костюм горожанина. Костюм рабочего. Ткани, цвет, отделка, украшения. Появление дорожного костюма и купального костюма. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Мужской костюм. Женский костюм. Модные аксессуары.

Тема 30. Период Фешенеблей. 1870 - 1890 гг. Направление в стилях интерьеров и мебели «позитивизм». «Театрализация» костюма. Ткани, цвет, отделка, украшения костюма. Идеал

красоты. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Мужской костюм. Женский костюм. Костюм театральный для опер, балетов, драматических постановок, представлений кабаре.

Тема 31. Модерн. 1890 - 1900 гг. Зарождение «современного» стиля. Модные дома. Модельеры и художники. Ткани, цвет, отделка, увлечение перьями и бисером, украшения.

Идеал красоты. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Мужской костюм. Деловой костюм. Женский костюм. Домашний, для визитов, для прогулок, бальный, рабочий костюм, костюм для поездок и отдыха. Появление спортивного костюма. Детский костюм. Влияние моды на театральный костюм. Специфика балетного костюма конца века.

Тема 32. Западноевропейский костюм XX века. Костюм 1900 - 1915 годов. Реформа Поля Пуаре. Влияние национальных культур на костюм, увлечение востоком. Новые идола моды-танго кинематограф. Ткани, цвет, отделка, украшения. Идеал красоты. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Женский костюм. Мужской костюм.

Тема 33. Костюм Первой мировой войны. Влияние военного стиля на костюм. Мода на стройность. Ткани, цвет, отделка, украшения. Идеал красоты. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Женский костюм. Мужской костюм.

Тема 34. Костюм 1920 - 1930 годов. Арт Деко. Женская эмансипация 1920 - 1930 гг. Габриэль Шанель. Стиль «гарсон». Франция – лаборатория высокого шитья. Высокая мода и модные показы. Влияние кино – кинозвезды-идола моды: Грета Гарбо, Марлен Дитрих. Ткани, цвет, отделка, украшения. Идеал красоты. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Женский костюм. Мужской костюм.

Тема 35. Костюм Второй мировой войны. Влияние военного костюма на моду. Ансамблевость в костюме. Стиль «Зазу». Ткани, цвет, отделка, украшения. Идеал красоты. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Женский костюм. Мужской костюм.

Тема 36. Костюм 1950-х годов. New look Кристиана Диора. Работа модельера в театре, в балете, в кино. Ткани, цвет, отделка, украшения. Идеал красоты. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Женский костюм. Мужской костюм.

Тема 37. Костюм 1960-х годов. Возникновение молодежной моды Модельер Мери Куант и ее изобретение мини. Ткани, цвет, отделка, украшения. Идеал красоты. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Женский костюм. Мужской костюм. Соперничество Высокой моды с индустрией «prêt-à-porter».

Тема 38. Костюм 1970-х годов. Индустрия производства одежды. Универсальная мода от стилистов. Мода улиц. Мода молодых. Стиль – Панк. Ткани, цвет, отделка, украшения. Идеал красоты. Костюм, прическа, головной убор, обувь. Женский костюм. Мужской костюм.

Тема 39. Современные тенденции бытового костюма. Современный театральный, балетный костюм.

Раздел 2. История театрально-декорационного искусства

Тема 1. Введение. Что изучает история сценографии. Синтетический характер искусства театра. Различия творчества театрального художника и художника-станковиста. Функции декорации в спектакле: техническая, эксплуатационная, эмоционально-эстетическая. Проблема условности в театрально-декорационном искусстве.

Тема 2. Театрально-декорационное искусство Древней Руси.

Народные истоки русского театра, его обрядово-игровой характер. Использование предметов крестьянского быта, костюма. Изготовление бутафории. Скоморошество.

Элементы театральности в придворной и церковной культуре XVII века.

Кукольный скомороший театр. Петрушечная (пальцевая) и вертепная (стержневая) системы. Украинский вертеп. Его устройство и символика.

Многообразие форм древнерусского театра. Использование интерьера церкви для представлений. Оформление богослужебной драмы («Шествие на осляти», «Пещное действо»). Символика цвета в костюмах. Грим. Освещение.

Первый придворный театр (1672) и его репертуар («Действо об Эсфири», «Юдифь», «Баязет и Тамерлан»). Устройство Комедийной хоромины в селе Преображенском и театра в Кремле. Изготовление рам «перспективного письма» художниками и мастерами Оружейной палаты. Влияние западно-европейской живописи на театрально-декорационное искусство придворного театра. Художник П. Инглис. Закрытие придворного театра в 1676 г.

Школьный театр XVII века. Устройство, постановочные приемы. Использование эффектов теневого театра. Изготовление призм и теллуриев. Костюм в школьном театре.

Тема 3. Театрально-декорационное искусство XVIII века.

Особенности исторического развития России в XVIII веке. Образование империи и укрепление дворянского государства. Творческая переработка достижений западноевропейских государств в интересах развития русской национальной культуры.

Место театра в общественной жизни петровского времени. Его просветительский характер. Создание публичного театра в Москве (1702). Постройка «комедийной хоромины». Исполнение декораций мастерами Оружейной палаты, художниками и архитекторами под руководством В. Познанского. Изготовление рам перспективного письма, живописных завес, задников.

Обмирщение школьного театра в первой половине XVIII века. Устройство сцены. Использование вертикального пространства. Эклектичность оформления спектаклей. Декоративность и условность театрального костюма, его трансформация по ходу действия. Символика цвета.

Виды театральных представлений: шествия, иллюминация, маскарады. Массовый характер Фейерверков. Взаимодействие театра и Фейерверков. Световые декорации. Роль символов, эмблем, аллегорий. Исторический, аллегорический, этнографический костюмы.

Представления драматического театра. Народные картинки как единственный источник сведений о его декорациях и костюмах. Устройство сценической площадки.

Развитие художественной культуры в середине XVIII века. Роль М. В. Ломоносова в русском просвещении и культуре. Развитие театра при приемниках Петра I. Тяготение к придворно-аристократической культуре Запада. Маскарады, карнавалы, шествия. Гастроли иностранных трупп. Преобладание оперно-балетных спектаклей.

Использование единой установки в трагедийных спектаклях. Смена места действия в комедиях, балетах, операх. Использование костюмов персонажей А. Ватто, Ф. Буше, Ш. Лебрена и других художников. Эскизы М. Кирценгер.

Эстетические принципы барокко. Барокко в театре. Джузеппе Валериани (1708 - 1762). Приезд в Россию (1742). Преобладание архитектурных мотивов в его творчестве. Создание подвесных кулисно-арочных декораций, вес, задников. Симметричность композиций. Монохромный характер эскизов Валериани. Писанный свет. Оформление опер Арайи «Селевк» (1744), «Сципион» (1745), «Евдокия венчанная или Феодосий II» (1751).

Творчество П. и Ф. Градици. Появление типовых декораций.

Развитие любительских театров. Театр Ф.Г. Волкова в Ярославле (1750). Учреждение русского государственного публичного театра в Петербурге (1756). Создание постоянного общедоступного и Петровского театра в Москве. Открытие Эрмитажного театра для придворной публики.

Развитие русского классицизма во второй половине XVIII века и его эстетические принципы. Подражание «прекрасной» природе.

Устройство театрального здания и сцены во второй половине XVIII и начале XIX веков. Их связь с ренессансным театром. Медленное проникновение классицизма в театральную декорацию. Типы декораций для трагедий и комедий.

Творчество В. Гильфердинга (работал в России 1760 - 1780-е гг.), Ф. Градици (1729 - 1793) и других иностранных художников при русском дворе. Условная трактовка национальной архитектуры в сочетании с использованием реальных форм зодчества. Эволюция барочных средств к классицизму.

Попытки строительства павильона для представления комедий. Существование крепостных театров Шереметьева, Юсуповых и других. Работа в них иностранных и русских мастеров (И. Волохов, Г. Мухин, К. Фунтусов). Внесение в классицистский канон наивной непосредственности. Отсутствие стилистического единства в их декорациях.

Тема 4. Театрально-декорационное искусство первой половины XIX века.

Усиление общественного значения театра в новых экономических и политических условиях.

Развитие декорационного искусства, главным образом в сфере оперных и балетных спектаклей. Существование традиций классицизма, романтизма и реализма в оформлении спектаклей. Работы Дж. Кваренги, Тома де Тойона, Ф. Казакова.

Перспективная живопись, как основная форма пластического решения пространства. Влияние итальянской школы сценического искусства, затем немецкой.

Пьетро ди Готтардо Гонзага (1751 - 1831). Приезд в Россию (1792). Тематическая широта спектаклей, оформленных художником. Разработка системы декорирования спектаклей вне конкретной связи с сюжетом пьесы. Сочетание возвышенно-гармонического идеального мира с

правдоподобием. Экспрессивная и эмоциональная выразительность декораций Гонзага. Иллюзионистский эффект его живописи. Использование контрастов светотеневой трактовки. Отсутствие межактного занавеса, освещение зала во время действия.

Введение в спектакль реального видового пейзажа. Диагональное построение панорам с изображениями Петербурга, Гатчины, Павловска.

Создание бытовой интерьерной декорации, исходя из принципов классицизма (замкнутое пространство, простота форм, скупость бытовых деталей). Появление предромантических тенденций в творчестве Гонзага (П. Анфонси «Зенобий», 1797). Воссоздание национального колорита древней Руси в операх «Илья Богатырь» (совместно с Д. Корсики, 1806), «Дмитрий Донской» (1807).

Проект театра в Архангельском. Декорации для него. Воздушный театр в Павловске (1811).

Теоретические взгляды Гонзага, выраженные в трактатах: «Музыка для глаз», «О чувстве, о вкусе, о прекрасном», «Объяснение моему начальнику», «Замечания о постройке театра».

Архитектурно-перспективные традиции в творчестве Корсини (1744 – 1814). Создание типовых декораций с элементами романтизма.

Эстетические принципы романтизма. Сочетание традиций классицизма и романтизма в творчестве А. Каноппи (1774 - 1832). Архитектурные ведуты и пасторальные сценические пейзажи с фигурами. Диагональное построение композиций.

Театральный костюм эпохи романтизма. Сохранение антикизирующих форм в спектаклях мифологической тематики. Подчеркивание характерных черт национальной одежды. Стилизация народных костюмов по моде того времени. Рисунки костюмов работы А. Орловского (1770 - 1832).

Отставание театрально-декорационного искусства в оформлении драмы. Подбор дежурных декораций для постановки комедий (А. С. Грибоедов «Горе от ума», 1831; Н.Гоголь «Ревизор», 1836).

Оформление романтического музыкального спектакля в 1830 – 1840-е гг. Сценическая машинерия. Постановочные эффекты. Стандартизация декораций. Эскизы типовых декораций для пьес разных жанров.

А. А. Роллер (1805 - 1891). Сочетание искусства декоратора и театрального машиниста. Организация пышного, эффектного зрелища. Передача торжеств и катастроф. Использование кулисно-арочной системы. «Развальная» сборка декораций. Произвольное использование увражного материала. Симметричность композиции. Сложность мизансцен (Г. Спонтини «Кесарь в Египте», 1834).

Интерес к историческим сюжетам. Эклектичность Роллера. Оформление спектаклей на русскую тему (М. Глинка «Жизнь за царя», «Иван Сусанин», 1836, «Руслан и Людмила», 1841, А. Верстовский «Аскольдова могила», 1841). Стилизация русской архитектуры. Тяга к украшательству. Эклектика, как главная черта оформления опер.

Утрата ведущего значения романтической декорации в театрально-декорационном искусстве Г. Г. Вагнера (1810 - 1885), И. К. Брауна (1854).

Появление реалистических традиций в русском театрально-декорационном искусстве. Постановка драмы Н. Полевого «Елена Глинская» (1840). Исполнение костюмов по образцам «Исторического описания одежды и вооружения русских войск» с рисунками А. Висковатого.

Устройство сцены в первой половине XIX века. Использование зрительных, шумовых и световых эффектов. Освещение сцены карсельскими лампами. Опыт применения газа. Отказ от равномерного освещения сцены и зрительного зала. Выявление светом отдельных сцен. Затемнение зала во время спектакля. Отказ от образа спектакля XVIII века, как яркого зрелища, «вписывающегося» в архитектуру зрительного зала.

Тема 5. Театрально-декорационное искусства второй половины XIX века.

Общественное движение в России 1860 - 1880-х гг. Период «первого демократического подъема», его отражение в литературе и искусстве.

Отставание театрально-зрелищных форм. Распад гармонического единства живописно-пластических искусств.

Значение балетного спектакля в сохранении традиций художественного оформления по системе Роллера. Господство обстановочной феерии, экзотических сюжетов, напыщенных страстей. Критика оформления балетов демократической интеллигенцией (В. В. Стасов, И. Е. Салтыков-Щедрин).

Продолжение работы Роллера в театре (Ц. Пуни «Конек-Горбунок», 1864; Л. Ф. Минкус «Золотая рыбка», 1864).

Постепенное освобождение театрального искусства из-под власти романтических канонов. Интерес к исторической достоверности. Поддержка В. Стасовым этой тенденции. Приглашение на императорскую сцену архитекторов и археологов. Заимствование архитекторами Набоковым и Н. Эллертом костюмов из исторических увражей (И. Серов «Владимир и Рогнеда») 1867).

Художественное решение постановки «Руслана и Людмилы» художником И. Горнастаевым (Прага, 1866 - 1867).

Разделение жанров декораторов на «пейзажных» и «архитектурных» и т.д. Приход на сцену историко-бытовой декорации в 1860-е гг.

М. И. Шишков (1832 - 1897), М. М. Бочаров (1831 - 1895). Утверждение национальной тематики. Привнесение на сцену достоверной русской архитектуры, русского пейзажа, русского костюма. Близость М. М. Бочарову современной станковой пейзажной живописи. Изображение романтического состояния природы в декорациях художника. Передача эмоционального состояния природы.

Сухость и графичность архитектурных декораций Шишкова. Пестрота колорита.

А. К. Толстой «Смерть Иоанна Грозного» (1867) – оформление художников М. И. Шишкова, М. М. Бочарова, А. Гагарина. Костюмы В. Шварца. Поактное оформление спектакля. Неоднородность оформления. Использование декоративных узоров древнерусского стиля. Попытки жанрового истолкования исторической темы. Бытовизм в костюмах Шварца. Воссоздание в них типов и характеров действующих лиц. Значение постановки для дальнейшего развития театрально-декорационного искусства.

Главенствующая роль Шишкова в оформлении спектакля М. И. Мусоргского «Борис Годунов» (1870). Декорации Шишкова, Бочарова, историк-консультант Н. И. Костомаров, археолог В. И. Прохоров. Монументализация архитектуры, выявление драматизма декораций. Использование типовых декораций в некоторых картинах. Поэтичность и красота пейзажа.

Учреждение класса декорационной живописи Академии художеств (1878).

Рождение и утверждение бытовой декорации в Малом театре в Москве. Связь с живописью П. И. Федотова и передвижников. Обретение декорациями исторической и бытовой содержательности, художественности, сценичности.

П. О. Исаков (1823 - 1881). Работа в Малом театре. Типическое изображение быта мелких чиновников. Воссоздание атмосферы действия. Соответствие бутафории и реквизита драматургии. Оформление пьес и. И. Островского «Поздняя любовь» (1873); «Трудовой хлеб» (1874); «Сердце не камень» (1879).

Снижение художественного уровня декораций в решении историко-бытовых постановок в 1880-е гг. в системе казенно-бюрократической машины управления Императорских театров. Требование идеализации на основе «православия, самодержавия, народности».

Гастроли Мейнингенского театра в России (1885, 1890). Их влияния на развитие русского театрально-декорационного искусства. Различия русской и мейнингенской исторической декорации. Определение А. Островским сущности мейнингенских спектаклей.

Эклектизм театрально-декорационного искусства в постановках Императорских театров. Подражание работам Шишкова и Бочарова в 1880-е гг. Независимость декораций по отношению к происходящему действию, характеру, индивидуальным особенностям драматургии и музыки. Использование одних и тех же приемов и принципов в декорациях для опер, драм, водевилей. Организация пустого пространства "игрой" части сцены. Расположение предметов обстановки в стороне от центра.

К. Вальц (1846 - 1929). Его работа над оформлением балетов в Большом театре. Создание спектаклей Феерий («Дева ада», «Даита», «Снегурочка»). Господство сценической техники в постановках. Появление электричества.

Борьба против монополии Императорских театров. «Записка о положении драматического искусства в России» А. Н. Островского. Организация Артистического кружка в Москве. Развитие частных и любительских трупп. Перерождение некоторых любительских коллективов в профессиональные театры.

Связь произведений станковой живописи с постановками. И. М. Прянишников «Гостиный двор»; А. Н. Островский «Шутники» и др. Отражение жизни русского общества в работах передвижников. Система режиссерского мышления в живописи. Художники-передвижники в театре и отрицательное отношение к ним со стороны дирекции Императорских театров.

Основание Частной оперы С. И. Мамонтова. Объединение в ней актерских, музыкальных, композиторских и художественных сил. Ориентация на русских композиторов. Демократическая направленность мамонтовской оперы. Реформа декорационного искусства. Утверждение роли художника - сорежиссера спектакля. Идеи художественного синтеза и создание целостного произведения искусства. Сохранение куличноарочной системы оформления. Работа В. К. Саврасова (1830 - 1892), И. И. Левитана (1860 – 1900) в театре.

В. Д. Поленов (1844 - 1892). Работа в театре. «Фауст», «Камоенс» (оба 1882); Р. Н. Серов «Уриель Акоста» (Большой театр, 1894). Совмещение роли режиссера и художника (Х. Глюк «Орфей», 1897). Достоверность и поэтичность места действия. Драматизм декораций. Уход от стилизации, салонности, красоты. Близость декораций станковым произведениям. Работа художника в последующие годы для народного театра. Принцип «типовых» декораций, разработанный Поленовым.

В. М. Васнецов (1848 - 1926). Драматический спектакль «Снегурочка» (1881 - 1882), опера Н. А. Римского-Корсакова «Русалка» (1885). Поэтическая интерпретация темы. Элементы сказочности. Воскрешение форм русского народного искусства и творческое преобразование их.

Расцвет Мамонтовской оперы в 1890-е гг. Работы К. А. Коровина, М. А. Врубеля.

М. А. Врубель (1856 - 1910). Поиски целостности живописного и мелодического начал в постановках. Поэтическая декоративность стиля Врубеля (Н. А. Римский-Корсаков «Сказка о царе Салтане», 1900). Обостренное, необычное видение образов. Декоративная условность формы; стилизация орнаментов (О. Николаи «Виндзорские кумушки», 1888, совместно с Коровиным; Э. Гимпердинк «Гензель и Гретель», 1895 - 1896, Римский-Корсаков «Царская невеста», 1889). Синтез искусств в театральных работах Врубеля.

Новый тип театрального костюма. Освобождение от жанрового этнографизма. Придание Фантастическому костюму поэтического облика.

Творчество Врубеля в последний период деятельности оперы Мамонтова.

К. И. Коровин (1861 - 1939). Основные темы театральной живописи художника. Связь со станковыми работами. Привнесение на сцену темпераментной, насыщенной цветом живописи. Соотношение обстановки с цветовым решением пейзажа и костюмов. Воплощение в живописи музыкальных образов (Ж. Бизе «Кармен»; Дж. Верди «Самсон и Далила»; А. П. Бородин «Князь Игорь»).

Значение реформы, совершенной Частной оперой Мамонтова для дальнейшего развития декорационного искусства. Утверждение принципа целостности живописно-сценической картины. Воздействие практики Частной оперы на казенную сцену. Значение мамонтовской оперы в формировании принципов МХТ. К. С. Станиславский о ее роли в развитии русского театра конца XIX века.

Тема 6. Театрально- декорационное искусство начала XX века.

Существование противоборствующих тенденций в режиссуре и декорационном искусстве начала XX века. Роль оформления в раскрытии образного содержания и режиссерского замысла спектакля. Привлечение в театр художников-станковистов. Вторжение театра в станковую живопись.

Основание Московского Художественного Общедоступного театра (МХТ). Новаторский характер идейно-творческой программы театра. Руководящее значение режиссера в создании спектакля. Борьба против штампов. Стремление к максимальной передаче иллюзии подлинно жизни. Планировка мизансцен и оформление, предполагающее существование «четвертой» стены. Работа с художником. Новый тип оформления зрительного зала.

В. Р. Симов (1858 - 1935). Работа в Мамонтовской опере. Приглашение во МХТ в 1898 г. Симов как родоначальник «нового типа сценических художников». Подчинение принципов сценического оформления принципам реалистической режиссуры. Оформление спектаклей историко-бытового и бытового характера. Работа над макетом, как характерная черта для МХТ. Синтез оформления, построения мизансцен, игры актера. Создание психологической атмосферы сценического действия. Декорации Симова к спектаклям «Царь Федор Иоаннович», «На дне», «Снегурочка», «Мещане», «Дети солнца» и др.

Декорации к «Вишневому саду». «На дне» как наиболее значительное произведение художника.

Связь Симова с новаторскими режиссерскими исканиями. Разработка и сценическое воплощение динамичных и конструктивных планировок.

Приглашение Коровина и А. Я. Головина в Императорские театры. Утверждение

театрального искусства как равноправной и самостоятельной области художественного творчества.

Совместные работы Коровина и Головина на сцене Московского Большого театра («Русалка», «Руслан и Людмила», «Дон-Кихот», «Лебединое озеро» и др.)

Работы Коровина для Большого и Мариинского театров (1900 - 1917). Связь со станковыми произведениями. Поэтическое претворение русского пейзажа, костюма, народного быта в сценической живописи. Разработка меняющегося в течение действия светового и цветового решения спектакля. Музыкальность работ Коровина. Декорации к операм «Князь Игорь», «Садко», «Демон», «Золотой петушок», «Сказание о невидимом граде Китеже», «Хованщина», к балетам «Конек-Горбунок», «Дон-Кихот», «Корсар», «Золотая рыбка» и др.

Продолжение традиций Врубеля в искусстве Коровина над костюмом-образом. Костюм как элемент цветовой характеристики и гармонии сценической картины.

Коровин в драматическом театре: В. Шекспир «Буря», Л. Толстой «Живой труп».

Творчество А. Я. Головина (1863 - 1930) в 1900 - 1917 гг. Сценический подход к оформлению. Выявление узловых моментов спектакля. Динамичность его построения. Лапидарная живопись и напряженность пластической формы. Ее обобщение и монументализация. Первые опыты на сцене Большого театра в Москве. Оформление оперы П. Корещенко «Ледяной дом» (1900). Утверждение традиций Мамонтовской оперы в оформлении «Псковитянки».

Петербургский период деятельности Головина в Императорских театрах. Появление черт стиля модерн в его творчестве четкая раздельность статичной формы, плоскостность декоративного фона цвета, линейная орнаментальность (Г. Ибсен «Дочь моря», 1905; «Призраки», 1907).

Возврат к тонально-пленэрной живописи (Ж. Бизе «Кармен», 1906). Принципиально новое понимание места художника и его роли в создании спектакля.

Мейерхольдовский период в творчестве Головина. Осуществление принципов традиционализма, программы «Театр — эхо прошедших времен».

Декорации Головина к спектаклям Александринского театра («У царских врат», «Дон Жуан», «Гроза»), к постановкам Мариинского театра («Орфей», «Каменный гость»). Создание оформления спектакля как условного зрелища. Разработка декоративной «одежды» сцены (портал, арлекины, общие и межактные занавесы и пр.) Связь оформления с убранством зала, значение просцениума. Разрушение сцены-коробки изнутри. Подчеркнутая театральность спектакля-празднества. «Маскарад» как вершина творчества Головина дореволюционного периода.

«Мир искусства». Его эстетическая программа. Определяющая роль взглядов на искусство и театр А. Н. Бенуа. Возврат к зрелищности. Возрождение формы «большого спектакля». Передача лирической созерцательности, устойчивого равновесия эмоционального состояния. Выявление настроения эпохи и оживление картин минувшего прошлого. Индивидуализм творческой личности в работе над постановками. Их изысканность.

А. Н. Бенуа (1870 - 1960). Его взгляды на роль художника в театре. Отказ от иллюзорной действительности и выявление эпохи в декорациях. Ретроспективизм спектаклей Бенуа. Использование декоративных мотивов французской архитектуры, народного лубка, ампириной игрушки, жанровой русской графики 1840-х гг. Значение деталей в создании исторических подробностей.

Работа Бенуа над балетами Н. Н. Черепнина «Павильон Армиды», И. Ф. Стравинского «Петрушка» и др.

Л. С. Бакст (1866 - 1924). Зрелищный характер декораций Бакста. Красочная пышность спектаклей. Работа художника над костюмом. Значение костюма в пластике балетного актера. Эмоционально-чувственная выразительность красочных живописных завес и костюмов Бакста в соединении с контрастами утонченных изысканных тонов. Точность деталей. Интерес к экзотике.

Пантомима «Сердце маркизы», балет «Фея кукол» и др. в оформлении Бакста. Декорации к постановкам «Шахерезада», «Синий бог», «Послеполуденный отдых Фавна» и др.

Начало новой эпохи в истории русского театра. Борьба за его демократизацию.

Идейно-эстетические принципы, утверждаемые К. С. Станиславским и Вл. И. Немировичем-Данченко. Возникновение современной режиссуры. Создание спектакля, все выразительные средства которого подчинены раскрытию идеи.

Многообразие направлений в театрально-декорационном искусстве второй половины 1900-х гг. Сближение театрального искусства с живописью. Утверждение свободы художника. Воздействие изобразительных принципов на режиссуру. Решение живописно-пластических задач

в творчестве К. С. Станиславского, В. З. Мейерхольда, А. Я. Таирова и др. Новые средства художественной выразительности: круг, объемные декорации, электрический свет, музыка, шумы. Черты натурализма в театре (статья В. Я. Брюсова «Ненужная правда»).

Работа Мейерхольда в театре В. Ф. Комиссаржевской. Обращение к эстетике условного театра. Разнообразие приемов сценической выразительности, применяемых в спектаклях: разрушение сценической иллюзии, вынесение действия за пределы сцены-коробки, организация площадки в середине сцены, разработка рельефа сценического планшета, применение симультанных декораций, сохранение света в зрительном зале во время спектакля и т.д. Усиление эмоционально-сценической атмосферы.

Влияние Н. Н. Сапунова на формирование театральной эстетики Мейерхольда.

Работа художников «Голубой розы» в театре. Лишение чувственной материальности декорации, временной и сюжетной определенности. Поиски самоценной красоты Формы. Решение спектакля в чисто живописном плане. Связь живописно-мелодической тональности с музыкальным звучанием слова, скульптурной выразительности жеста, декоративностью рисунка мизансцен. Ритмическое единство исполнителя и живописного фона.

Н. Н. Сапунов (1880 - 1912). Декоративность живописца, тяготеющего к зрелищным формам искусства. Ироничность мировосприятия. Колористическое дарование Сапунова. А. Блок «Балаганчик», Г. Ибсен «Гедда Габлер» как принципиальный этап исканий Мейерхольда и Сапунова в области декораций. Необычность решения, пространства (сцена на сцене). Подчеркнуто двойственный характер оформления. Работа Сапунова над «Шарфом Коломбины» Шницлер-Донаньи, «Смерть Тентажиля» М. Метерлинка (совместно с С. Ю. Судейкиным).

С. Ю. Судейкин (1884 - 1946). Орнаментальная декоративность его красочных композиций. Живописность образов, созвучных музыке балетных постановок. Сочетание романтической экзотики и нарочитой кукольности (Р. Штраус «Трагедия Саломеи»).

Два сезона деятельности Старинного театра (1907, 1911). Его близость к театральному традиционализму Мейерхольда. Поиски своих путей. Разработка идеи "идеальной театральнойности". Преобладание формы над содержанием. Романтизм Старинного театра.

Историко-реставрационный характер спектаклей Н. Н. Евреинова. Стилизаторский характер оформления А. Бенуа, Н. Рериха, И. Билибина, М. Добужинского и др. Пастурель Адама дела Галль «Игра о Робене и Марион» (худ. М. Добужинский), миракль «Действо о Теофиле» (худ. И. Билибин), Н. Евреинов мистерия «Три волхва» (худ. Н. Рерих) и др.

Декоративное искусство МХТ в 1906 - 1917 гг. Поиски обобщенных приемов оформления в работах Симона над спектаклями «Борис Годунов», «Живой труп», «Братья Карамазовы» Замена живописи светотехническими приемами (Л. Андреев «Жизнь человека» в оформлении В. Е. Егорова (1907)). Контурное обозначение интерьера, условное применение цвета, черного бархата. Решение спектакля в сукнах. Постановка «Гамлета» Г. Крэггом. Сценическая условность в постановках Станиславского, осуществленных с художниками В. Егоровым, Н. Ульяновым (Г. Гауптман «Шлюк и Яу»).

Привлечение в МХТ художников «Мира искусства». Совместная выработка Станиславским и Добужинским принципа оформления «Месяца в деревне». Создание обобщенного образа и сентиментально-поэтических настроений середины XIX века. Статичность действий. Продолжение тех же поисков при оформлении пьес И. С. Тургенева («Где тонко, там и рвется», «Нахлебник», «Провинциалка»).

Экспрессивность и лапидарность сценической Формы в постановках по произведениям Ф. М. Достоевского («Бесы», «Николай Ставрогин»). Художник М. Добужинский.

Сотрудничество А. Бенуа со Станиславским. Декорации к «Мнимому больному», «Браку поневоле» Ж.-Б. Мольера (1913), «Хозяйке гостиницы» К. Гольдони (1914), «Пушкинскому спектаклю» (1915). Привнесение в спектакли МХТ идей «Мира искусств».

Оформление спектаклей МХТ Н. Рерихом, Б. М. Кустодиевым и другими мирискусниками. Вл. Немирович-Данченко о кризисе сценического оформления в МХТ.

Русские сезоны в Париже. Сотрудничество С. П. Дягилева с Сапуновым, Судейкиным, Н. С. Гончаровой и др. Живопись как важнейшее средство образно-эмоционального строя спектакля. Новаторская сущность спектаклей русского балета. Утверждение принципов целостного сценического ансамбля, единства музыки, хореографии, живописи. Эволюция театрально-декоративного искусства русских сезонов с 1908 по 1917 г.

Привлечение художников к балетной режиссуре. Интерес к архаике в балетах «Нарцисс», «Дафнис и Хлоя», «Послеполуденный отдых Фавна» в оформлении Л. С. Бакста. Чувство цвета,

линии, присущие художнику. Театральный костюм Бакста.

Эпическая живопись Н. Рериха на сцене (И. Ф. Стравинский «Весна священная», А. П. Бородин «Князь Игорь»).

Разрыв Дягилева с художниками «Мира искусства». Приглашение Б. И. Анисфельда, Н. С. Гончаровой, М. Ф. Ларионова и др.

Н. С. Гончарова (1881 - 1963). Сочетание в ее творчестве эстетики современного примитива и монументальной пластики древнерусского искусства, росписи подносов. Чистота и мощь открытого цвета (Н. Р. Римский-Корсаков «Золотой петушок»). Соединение живописи с законами условного театра, подчеркивание сатирического на музыке.

Возрастание зрелищных эффектов в постановках Русских с после 1912 г. Нарушение целостности сценического произведения («Легенда об Иосифе»). Пышность и тяжеловесность декораций.

Приглашение иностранных художников: П. Пикассо, Р. Ф. Леже, Р. Матисса.

Влияние спектаклей антрепризы Дягилева на развитие декорационной живописи Европы.

Театральная деятельность футуристов. Особенности русского футуризма. Его неоднородность. Неприятие современной буржуазной культуры. Участие футуристов в спорах о театре. «Первый театр футуристов». Приход в театр художников «левых» направлений (В. Татлин, П. Н. Филонов, Школьник) «Город адище», «Владимир Маяковский» в оформлении Филонова и Школьника. Создание кубофутуристического образа современного города в панно-картинах.

Супрематизм в творчестве К. Малевича. Оформление М. Б. Матюшина «Победа над солнцем».

Создание Камерного театра А. Я. Таировым (1914). Поиски идеальной театральной формы. Обращение к приемам «Условного театра», элементы стилизации и маньеризма. Культ театральности. Значение сценического движения и пантомимы. Ритм как основа спектакля. Принцип синтетического театра. Отрицание живописности во имя объемно-пространственных построений спектакля. Работа в театре художников-живописцев различных направлений. «Сакунтала» Калидаса, в оформлении П. В. Кузнецова. Красочные диссонансы, декоративные эффекты в декорациях Судейкина (П. Бомарше «Женитьба Фигаро»). Традиции примитива в работах Гончаровой (К. Гольдони «Веер»). Попытки решения спектакля в кубистической манере Р. В. Лентуловым (В. Шекспир «Виндзорские кумушки»). Утверждение антиживописной традиции решения сценического пространства в виде единой системы изменяющейся по ходу действия. Кубизм в творчестве А. А. Экстер (И. Ф. Анненский «Фамира Кифаред»).

Многообразие и художественная ценность наследия, созданного в области декорационного искусства в конце XIX - начале XX века. Его значение для дальнейшего развития сценического искусств.

Тема 7. Театрально-декорационное искусство первого десятилетия XX века.

Октябрьская революция и политика коммунистической партии области искусства. Национализация театров. Выделение ведущих театров в группу академических. Роль художника в театре.

Приход в театр массового зрителя. Очищение репертуара от идейно-вредных и антихудожественных пьес. Связь театрально-декорационного искусства с развитием режиссерской мысли. Создание спектаклей, созвучных революции. Рождение агитационно-политического театра. Массовые праздники и их оформление. Появление новых приемов и средств сценической выразительности. Включение в действие спектаклей площадей и улиц города. Использование плакатной символики «Гимн освобождению» (Петроград, у Фондовой биржи, реж. Ю. Анненков, Р. Кугель, В. Щуко, М. Добужинский, 1920), «К мировой коммуне» (Петроград, у Фондовой биржи, реж. К. Марджанов, Н. Петров, С. Радлов, В. Соловьев, А. Пиотровский, худ. Н. Альтман, 1920), «Взятие Зимнего» (Петроград, Дворцовая площадь, реж. Н. Евреинов, А. Кугель, Н. Петров, худ. Ю. Анненков, 1920).

В. В. Маяковский «Мистерия-буфф» (реж. В. Мейерхольд, худ. К. Малевич, Театр музыкальной драмы, здание Консерватории, 1918). Выявление живописных элементов оформления. Супрематический характер декораций и костюмов. Первая проба актерской прозодежды.

Эскизы декораций и костюмов для «Мистерии-буфф», выполненные Маяковским («Летучий театр» 1919, не состоялось). Социальная острота спектакля, карнавальная зрелищность в эскизах костюмов. Условная плакатность цвета.

«Мистерия-буфф» (реж. В. Мейерхольд, В. Бебутов; оформление В. Киселева, А.

Лавинского, В. Храковского, 1921). Применение строенной архитектурной установки. Вынесение сценического действия за пределы сцены-коробки.

Трудность сближения старейших театров с революционной современностью. Поиски нового репертуара, отвечающего запросам публики.

Главенство живописной декорации в старых и вновь организованных театрах. Попытка МХТ откликнуться на события современности спектаклем «Каин» Д. Байрона (оформление Н. Андреева, 1920). Ориентация на традиции древнерусского искусства. Поиски монументальной Формы выражения героического и трагедийного. Несозвучность спектакля с настроением времени.

Сценическая живопись как основное средство характеристики места и времени действия, создание эмоциональной атмосферы в спектаклях Малого театра в декорациях В. Симова («Шутники», А.Н.Островского), А. Ралова («Посадник» А. К. Толстого), К. Юона («Старик» М. Горького) и др. (1918 - 1919).

Приглашение в бывший Александрийский театр Б. Кустодиева, Д. Кардовского, М. Добужинского, К. Юона и др. Следование принципам живописно-объемной декорации этими художниками. Зрелищность декораций мастеров перспективной театральной живописи (О. Аллегри «Заговор Фиеско» Ф. Шиллера, 1920). Существование практики «покартинного» оформления спектакля, создание декорационного оформления методом подбора.

Возобновление спектаклей в декорациях А. Я. Головина (Г. Ибсен «Дочь моря», М. Ю. Лермонтов «Маскарад» и др.). Влияние эстетики Г. Крога в создании отвлеченного монументального образа спектакля «Фауст и город» А. В. Луначарского (реж. Н. Петров).

Открытие Большого драматического театра (1918). Участие М. Горького, А. А. Блока, Ю. М. Юрьева в его работе. БДТ — театр героической трагедии, романтической драмы и русской комедии.

Создание многоплановых живописных декораций, тщательная разработка мизансцен, использование световых эффектов, музыки, танца. Приглашение в театр В. Щуко, М. Добужинского, А. Бенуа и др. Ретроспективизм в сочетании со стилизаторством и с поисками психологизма в постановках и оформлении Бенуа («Венецианский купец» В. Шекспира, «Слуга двух господ» К. Гольдони).

Значение работ художников старшего поколения как хранителей и пропагандистов достижений русского дореволюционного театрально-декорационного искусства.

Камерный театр. Продолжение традиций дореволюционного времени. Противопоставление «натуралистическому» и условно-эстетическим театрам. Художники Г. Якулов, Р. Экстер, Р. Веснин, А. Лентулов и др. в театре. Стремление к созданию синтетического спектакля. Разрушение иллюзии жизненного правдоподобия. Создание оформления, обладающего своеобразной Формой. Трехмерность декораций. Особый интерес к разработке планшета и сцены-площадки. Эмоциональное воздействие «сценических сдвигов». Отсутствие единого принципа оформления. Значение света в Камерном театре.

Тема 8. Театрально-декорационное искусство 1921-1932 гг.

Окончание гражданской войны и переход к мирному строительству. Театральная жизнь 1920-х гг. Организация выставки «Театрально-декорационное искусство Москвы 1918-1923 гг.»

Отражение новой жизни в работах художников. Создание разнообразных по стилю и жанрам постановок. Поиски новых форм воплощения героического и романтического пафоса. Агитационно-пропагандистская роль театра.

Главенствующее положение комедии и трагедии. Обращение к традициям народного театра. Связь театрально-декорационного искусства с режиссерской мыслью. Поиски «большой сценической формы». Усовершенствование техники сцены. Использование в декорациях новых материалов. Введение в спектакли кинокадров, проекций.

Приход в театр И. Рабиновича, Б. Волкова, братьев В. и Г. Стенбергов, Л. Поповой и др.

Живописно-объемное оформление спектакля «Бронепоезд 14-69» А. Иванова (худ. В. Симов). Приемы сценической планировки спектакля. Отказ от детализации. Романтическая приподнятость постановки.

И. М. Рабинович (1894 - 1961). Использование единой сценической установки, развивающей принцип пространственной сценической архитектуры, пластическая гибкость и конструктивность решения («Лизистрата». Музыкальная студия МХТ, 1933). Оформление спектакля "Карменсита и солдат" по опере Ж. Бизе «Кармен». Создание монументального, эмоционального образа спектакля. Сочетание конструктивизма с яркостью цвета. Цвет и свет в

декорациях художника («Блокада» Вс. Иванова, «Уриэль Акоста» К. Гуцкова и др.)

Единая установка, условно и обобщенно характеризующая место действия в постановке К. Марджанова «Фуэнте Овехуна» («Источник») Лопе де Вега.

Б. И. Волков (1900 - 1970). Передача романтической выразительности индустриальной темы («Рельсы гудят» Б. Киршона, 1928). Масштабность декорации в сочетании со свободным разворотом пространства и минимальными деталями.

Новый этап деятельности Камерного театра. Книга Таирова «Записки режиссера». Использование конструктивистской декорации в работах Веснина (Г. Честертон «Человек, который был четвергом»). Стремление к созданию синтетического спектакля («Жирофле-Жирофля» Ш. Лекока, «Федры» Ж. Расина, 1922). Приход в театр братьев Стенбергов. Оформление ими спектаклей 1920-х гг. Отказ от спектакля – зрелища в трагедии. Простота и монументальность декорационного решения. Использование ширм-стен. Создание представления подвижного, меняющегося, с обобщенной сложной разработкой света.

Использование трансформирующей установки на подвижном круге. Соединение иллюзорности сценического пространства с коллажем из опорных металлических конструкций («Линия огня» Н. Никитина, «Опера нищих» Б. Брехта, К. Вейля).

Конструктивистские декорации и принципы «биомеханики» Мейерхольда. Отражение нового характера взаимодействия актера и декораций, организация пространственной среды. Влияние особенностей актерского мастерства с помощью единой сценической установки. Отсутствие занавеса. «Великодушный рогоносец» Ф. Кроммелинка в оформлении Л. Поповой (1922). Конструирование мебели и костюмов Б. Степановой в постановке «Смерти Тарелкина» А. В. Сухова-Кобылина (1922).

Использование публицистических приемов наглядной агитации, введение в спектакль подлинной техники как выражение индустриализации страны («Земля дыбом» К. Мартине, 1923). Приемы киномонтажа. Введение нескольких экранов со световыми надписями («Озеро Люль» А. Файко, 1923), «Л.Е.» («Даешь Европу») М. Подгаецкого, худ. Т. Шлепянов).

Приспособление конструктивизма к различным постановкам. Построение действия на киномонтажах и эквилибристике. Отсутствие эмоционального начала в постановках конструктивистов («Газ» Б. Кайзер, 1922); «Бунт машин» А. Толстой, худ. Ю. Анненков, 1933).

Обращение Мейерхольда к реализму. Сочетание утилитарной мебели с исторически достоверными костюмами и вещами. Ограничение сцены подвижными стенками-ширмами. Использование подвижного круга с двумя кольцами. Разработка цветовой и ритмической партитуры («Мандат» Н. Эрдмана, 1925, худ. И. Шлепянов; «Ревизор» Н. В. Гоголя, 1926).

В. В. Дмитриев (1900 - 1948). Влияние Мейерхольда и К. С. Петрова-Водкина на его творчество. «Зори» Э. Верхарна (реж. Мейерхольд, В. Бебутов, Театр РСФСР I, 1920). Связь этой работы с исканиями В. Татлина. Использование единой установки с трансформирующимися деталями. Условный характер декораций, костюмов, грима. Отзывы о спектаклях. Дискуссии и споры, вызванные «Зорями».

Экспрессионистические тенденции в работах Дмитриева начала 1920-х гг. («Эуген Несчастный» Э. Толлера, 1923; «Дальний звон» Ф. Шрекера, 1925). Монументально-обобщенный образ музыкального спектакля («Борис Годунов», 1926; «Любовь к трем апельсинам», 1926).

Приход в Художественный театр. Работа над эскизами к спектаклю «Бесприданница» А. Н. Островского. Воздействие принципов МХАТ на дальнейшее формирование творчества Дмитриева. Оформление «Мертвых душ» Н. В. Гоголя (1930-1931).

Современная действительность в оформлении, костюмах и гриме к «Клопу» В. Маяковского (худ. Кукрыниксы, 1929), «Бане» В. Маяковского (худ. А. А. Дейнека, 1930). Выработка принципов «внесценной декорации» и макета к пьесе «Хочу ребенка» С. Третьякова (худ. Эль-Лисицкий). Создание типов-образов.

Главенство живописно-объемной декорации в музыкальных театрах. Использование декораций К. Коровина, А. Головина, А. Бенуа, М. Бочарова, М. Шишкова в спектаклях Большого театра, ЛенГАТОБ и других коллективах. Перенесение опыта декорации драматического театра в музыкальный («Евгений Онегин» П. И. Чайковского, худ. Б. Матрунин, 1922).

Применение агитационных форм в операх и балетах советских композиторов («Красный вихрь» Б. Леваша, худ. Л. Чупятов, 1924; «Степан Разин» П. Триодина, худ. А. Лентулов, 1926).

Ф. Ф. Федоровский (1833 - 1955). Художник русской классической оперы исторической тематики. Масштабность решения образов героико-эпической темы. Работа в Частной опере Зиминой, для Дягилевской антрепризы. Формирование живописно-объемного принципа построения

декораций. Подчеркивание условной зрелищной природы спектакля («Кармен», 1922).

Тема 9. Театрально-декорационное искусство 1930 - 1940-х годов

Создание Союза художников (1932). Включение открытий 1920-х гг. в разрабатываемую декорационную систему. Связь с традициями Коровина и Головина. Возвращение живописи на сцену. Расширение эмоционального воздействия театра.

Создание единой установки в первой половине 1930-х гг., как особой формы образно-пространственного решения. Различный характер установок: пьесы Н.Погодина «Поэма о топоре», худ. И. Шлепянов, 1931 и «Аристократы», худ. Б. Кноблок, В. Гицевич, В. Корецкий, 1935). Принцип «внерамного» спектакля с выносом площадки в зрительный зал в спектаклях Н. Охлопкова в Реалистическом театре («Разбег» В. Ставского, 1932; «Мать», 1933). Переключки с постановками Мейерхольда.

Пейзаж как основа декорационного решения в постановках предвоенных лет. Его роль в образном раскрытии спектакля.

Н. Р. Шифрин (1892 - 1961). Учеба у А. Экстер. Разнообразие постановочных приемов в спектаклях «Токмаков переулком» Смирновой, «Улица радостей» Н. Зархи, «Черный яр» Р. Афиногенова. Использование живописных панно, гобеленов как основы оформления спектакля. Близость бутафории реальным вещам («Укрощение строптивой» В. Шекспира, 1937).

Новое понимание принципов изобразительной режиссуры в творчестве Шифрина. Особенности оформления спектакля «Гибель эскадры» Н. Корнейчука на небольшой сцене (1934).

Перевоссоздание стиля эпохи Дмитриевым в соответствии с замыслом режиссера в спектакле «Нос» (1930). Заострение приемов сценической техники. Обращение к бутафории как основному элементу и организатору сценического пространства. Перенос колористического акцента на костюм.

Расширение принципов реалистической декорации. Подчинение сценического пространства и пластической композиции психологическому самочувствию актера, логике его поведения («Человек с ружьем» Н. Погодина).

Использование полудекораций-ширм («Анна Каренина», 1937). Ассоциативный принцип построения окружающей среды. Сопоставление пейзажных картин и лаконически обставленных интерьеров.

В. Ф. Рындин (1902 - 1974). Работа в Камерном театре (1925 - 1934). Воздействие конструктивизма на творчество художника. Строгость и острота сценической формы, обобщенность и эмоциональная наполненность образных характеристик в постановках «Машинель», «Египетских ночей».

Создание небольшого по содержанию, пластически обобщенного театрального образа в единой сценической установке. Значение света в спектакле «Оптимистическая трагедия» Вс. Вишневского (1933). Использование цвета в дальнейших постановках Рындина. Оформление спектаклей «Достигаев и другие» М. Горького, «Земля» Н. Вирты. Декорации к пьесе «Много шуму из ничего» в театре им. Вахтангова.

П. В. Вильямс (1902 - 1947). Его приход в театр из станковой живописи. Тяготение к красоте декоративных форм. Применение живописных панно. Декорации к оперным и драматическим спектаклям. Начало сотрудничества с ГАБТ. Использование принципа «живописной картинности». Превалирование зрелищного характера представления над образным воплощением музыки («Поднятая целина» И. Дзержинского, 1937; «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева, 1940).

Н. П. Акимов (1901 - 1968). Многогранность деятельности Акимова в театре. Соединение в одном лице режиссера и художника. Решение спектаклей «Разлом» Б. Лавренина (1927), «Бронепоезд 14-49» Вс. Иванова (1937).

Выразительность деталей оформления, четкость пространственных построений, неожиданность ракурсов. Использование локального цвета. Придание жизни играющим на сцене вещам. Применение диафрагмирования и наклонов планшета («Страх» О. Афиногенова, «Коварство и любовь» Ф. Шиллера, 1930).

Постановка и оформление «Гамлета» в театре им. Вахтангова (1932). Борьба со штампами.

Шекспировские спектакли как важнейший этап развития советского театра и театрально-декорационного искусства. Сочетание философских, социальных и этических проблем с ярко выраженной театральной формой. Синтез искусства в оформлении этих спектаклей. Оформление В.Фаворским «Двенадцатой ночи» (1934), В. Шлепяновым «Ромео и Джульетты» (1935).

А. Г. Тышлер (1898- ?). Метафорический характер оформления им спектаклей. Отказ от

иллюзорной декорации. Создание «сцены на сцене». Раскрытие образов героев в костюме и гриме («Король Лир», «Ричард III», 1935).

Оформление Федоровским исторических и сказочных опер в Большом и других театрах страны. Сочетание живописных завес и кулис со встроенными декорациями.

Появление в декорациях Федоровского гипертрофированных форм, резких контрастов ракурсов, напряженной динамики. Разнообразие костюмов («Князь Игорь» Я. Бородина, 1934, «Иван Сусанин» М. Глинки, 1939 и др.)

Тема 10. Театрально-декорационное искусство в период Великой Отечественной войны (1941 - 1945).

Работа художников театра в условиях временной эвакуации и на фронте. Интерес к героическим и психологическим постановкам. Создание комедийно-сатирических представлений.

Жизненная конкретность и достоверность в изображении места действия - характерные формы декорационного искусства военных лет. Использование форм плаката и театральных праздников.

Работа художников над пьесой О. Корнейчука «Фронт». Ее оформление Дмитриевым, Рындиным, Волковым, Козлинским. «Русские люди» К. Симонова в декорациях Дмитриева (1943). Работа Н. Акимова над пьесой А. Крона «Офицер Флота».

Обращение к наследию русской и зарубежной классики. Усиление героического начала в трактовке спектакля «Иван Сусанин» (1944), общность мировосприятия и единство понимания этики Пушкина у Дмитриева и Вильямса в постановках «Пиковая дама» (1942), «Последние дни Пушкина» М. Булгакова (1943).

Драматизм в декорациях Б. Волкова к балетным и оперным спектаклям («Суворов» С. Василенко, «Моцарт и Сальери» Н. Римского-Корсакова).

Поиски Форм условно-символической драматургии. Попытки передать в спектакле философски-обобщенное осмысление жизни.

Развитие декорационного искусства в областных центрах, сотрудничество художников с театрами союзных республик.

Тема 11. Театрально-декорационное искусство 1940 - 1960-х годов.

Историческое значение победы СССР в Великой Отечественной войне. Обновление жизни страны после XX съезда КПСС. Измене общественных отношений в 1980-е гг.

Близость декораций второй половины 1940 - 1950-х гг. станковому искусству. Отсутствие связи со сценическим действием. Иллюстративность и помпезность оформления. Утверждение и развитие «изобразительной режиссуры» в некоторых работах.

Разнообразие декорационного решения спектаклей: живописные задники, сценическая архитектура, павильоны, выгородки, декоративные панно, сукна, единые сценические установки. Активизация роли пластической среды. Отсутствие порталного занавеса. Возрождение некоторых традиций театрально-декорационного искусства предшествовавших десятилетий. Влияние современности на трактовку спектаклей.

Соединение гражданственности с остротой поэтического и сатирического прицелов. Возрождение публицистичности спектакля. Использование масок и типов «Окон РОСТА», лубков, кинокадров, мультипликации.

Работы Рындина в 1950 - 1970-е гг. Стремление к обобщенности, романтической символике приемов, монументализации формы спектакля. Инсценировка «Молодой гвардии» А.Фадеева в постановке Н. Охлопкова (1947). Метафоричность замысла в сочетании с конкретной наглядностью. Ритмическое начало в спектакле «Гамлет» (1954).

Использование живописно-обобщенной декорации, трансформирующейся во время действия («Война и мир» С. Прокофьева, «Судьба человека» И. Дзержинского, «Мать» Т. Хренникова).

Создание драматических и сатирических образов при помощи света («Паганини» на музыку С. Рахманинова; «Ночной город» Б. Бартока).

Элементы романтизма в творчестве Б. Волкова. Соответствие пейзажа острым коллизиям пьесы. Стилистическое единство декорационного замысла («Домби и сын» по Ч. Диккенсу, 1949; «Маскарад», М. Лермонтова, 1950; «Дворянское гнездо» по И. Тургеневу, 1957).

Сотрудничество И. Шифрина с А. Поповым. Шифрин как художник монументально героической темы: «Фронт», «Полководец», «Флагман адмирала» и др. Оформление Шифриным спектаклей русской и зарубежной классики: «Укрощение строптивой», «Сон в летнюю ночь», «Ревизор», «Маскарад».

Сценически заостренное раскрытие образов в спектаклях Акимова. Применение новых сценических приемов. Социальная глубина в постановках «Теней» М. Е. Салтыкова-Щедрина, 1953; «Дела» Р. В. Сухова-Кобылина, 1955. Продолжение сатирической линии творчества художника в «Пестрых рассказах» А. П. Чехова, 1960. Инсценировка «Дон Жуана» Дж. Байрона.

Н. Акимов - теоретик театра, педагог.

С. Б. Вирсаладзе. Сочетание грузинской и русской культур в его творчестве. Музыкальный спектакль – основная сфера деятельности художника. Решение декораций в романтическом ключе. Сочетание живописного принципа с образным решением сценического пространства. Понимание колорита как основы достижение эмоциональной выразительности. Наиболее значительные работы раннего периода творчества («Сердце гор», 1939; «Фальстаф», 1941; «Великий государь» В. Соловьева).

Послевоенный период творчества художника («Лебединое озеро», 1950; «Шахерезада», 1954; «Щелкунчик», 1954). Создание образной и пространственной системы декораций в спектаклях «Каменный цветок» С. Прокофьева, 1957 - 1959; «Легенда о любви» А. Мелитова, 1961-1965; «Спартак» А. Хачатуряна, 1968.

Театрализация исторического костюма и его взаимосвязь с движением танцовщика и с колоритом живописных завес.

Пополнение кадров художников сцены в начале 1960-х гг. Противопоставление профессионализма ремесленничеству упрощенных декораций 1950-х гг. Отрицание натуралистического бытовизма и иллюстративности, стремление к экспрессивности сценических образов. Увлечение стилизацией, «игрой в театр», формами площадного театра, лубком.

Стилистическое разнообразие искусства сценографии. Широкий диапазон средств, приемов, свобода их выбора, органическая связь с драматургией и режиссурой. Раскрытие средствами пластики драматического конфликта и темы спектакля.

Д. Боровский (р. 1934). Воплощение им философских категорий бытия («Гамлет»). «Час пик» В. Стависского, «Под кожей статуи свобода» Е. Евтушенко. Раскрытие социально-нравственной проблематики («Эшелон» М. Рощина, 1975; «Пристегните ремни» Г. Бакланова и Любимова; «Деревянные кони» по Ф. Абрамову, 1974).

Сценическая жизнь предметов в спектакле «А зори здесь тихие» Б. Васильева, «Иванов» А. П. Чехова.

В. Левенталь (р. 1938). Живопись как одно из главных средств воздействия в декорациях художника. Создание единого живописного образа на весь спектакль. Наличие двух планов, двух тем решения образной структуры спектакля «Ромео и Джульетта» (1965); «Семен Котко» (1970). Работа над произведениями Н. В. Гоголя «Женитьба», «Мертвые души».

Э. Кочергин (р. 1937). Разработка игрового пространства в исполненных им декорациях. Оформление спектаклей АБДТ. «Мольер», «Дачники», «История лошади», «Тихий Дон», «Смерть Тарелкина» и др.

С. Бархин (р. 1938). Использование стилей декораций прошлых эпох в сочетании с современной концепцией спектакля. Импровизационность и ироничность искусства Бархина. Применение наряду с натуральной фактурой и подлинными вещами откровенно театральной бутафории и условно писанных декораций («Ромео и Джульетта»). Праздничная зрелищность спектаклей.

Д. Лидер (р. 1917). Главенство живописно-иллюзорной декорации в первых работах художника («Маскарад», «Чайка», 1959).

Концепция пластического конфликта в этих спектаклях как столкновение противоположных понятий. Создание действующей среды в спектакле «Человек из Ламанча» Д. Вассермана (1971). «Ярослав Мудрый» И. Кочергина – основополагающий спектакль в творчестве Лидера. Связь сценографии этого спектакля с его постановкой «Когда оживают мертвые» И. Радачара (1968). Декорации к «Макбету», «Карьере Артуро Уи».

М. Китаев (р. 1925). Создание жизнеподобного изображения места действия и переход к театральной условности в спектаклях 1950 - 1960-х гг. Использование натуральных вещей в спектаклях «Деревья умирают стоя», «Дневник Анны Франк» Ф. Гудрина и А. Хаккета.

Отрицание принципов игровой сценографии в постановках «Тиль Уленшпигель» Ш. Костера, «Питер Пени» Д. Баррада, «Сказки Пушкина». Возрастание роли живописи в творчестве Китаева. Создание сценической среды в спектаклях. Использование цветного света. Оформление спектакля «Татуированная роза» Т. Уильямса (1977). «Похождения Чичикова». Чеховские и гоголевские спектакли в творчестве Китаева.

Художественные выставки 1960 - 1980-х гг. и развитие театрально-декорационного искусства. Участие в международных выставках «Пражская квадриеннале», «Триеннале» «Нови сад», «Биеннале в Софии» и др. форумах сценографии.

Литература.

1. Акимов Н. П. Театральное наследие. В 2 т. – Л., 1970.
2. Андреева Р. П. Энциклопедия моды. – СПб.: «Литера», 1997.
3. Андреева А. Ю., Богомолов Г. И. История костюма: Эпоха, стиль, мода. От Древнего Египта до модерна. – СПб.: Паритет, 2001.
4. Березкин В. И. Советская сценография. 1917 - 1941. – М., 1990.
5. Березкин В. И. Сценография первой половины 70-х гг. Вопросы театра. – М., 1977.
6. Березкин В. И. Новые принципы образного моделирования в искусстве театральных художников. Советское искусствознание 75. – М., 1976.
7. Березкин В. И. Сценография второй половины 70-х гг. Вопросы театра. – М., 1981.
8. Будур Н. История костюма.
9. Брун В., Тильке М. История костюма от древности до Нового времени. – М.: ЭКСМО-Пресс, 1999.
10. Васильев А. Красота в изгнании. – М., 1997.
11. Вейс Г. История культуры. – Москва: Эксмо, 2002.
12. Володарский, Розанова, Сахарова. Интерьер в русском искусстве. – «Искусство», 2002.
13. Горбачева Л. М. Костюм 20 века от Поля Пуаре до Эммануэля Унгаро. – Москва: «ГИТИС», 1996.
14. Готтенрот Ф. Иллюстрированная история материальной культуры. – М.: ООО Издательство АСТ, 2001.
15. Египетская «Книга Мертвых» (о церемониальных одеждах у египтян).
16. История костюма. Стили и направления. Под редакцией Э. Б. Плаксиной. – Москва, 2003.
17. Иллюстрированная энциклопедия «Русский традиционный костюм». – «Искусство СПб», 1998
18. Кес Д. Стили мебели. – Москва: Издательство В. Шевчук, 2001.
19. Которн Найджел. История моды в 20 веке. – Издательство «Тривиум» при участии «Эгмонд Россия Лтд.», 1998.
20. Комиссаржевский Ф. Ф. История костюма. Мн. – Литература, 1998.
21. Костюм народов России в графике 18-20 вв. – ВРИБ «Союзрекламкультура», 1990.
22. Костюм России 15 начала 20 веков из собрания государственного исторического музея. – Москва: «Арт-Родник», 2000.
23. Kopemann 1998. Барокко.
24. Kopemann 1998. Искусство Итальянского Ренессанса.
25. Kopemann 1998. Классицизм и романтизм.
26. Kopemann 1998. Готика.
27. Киреева Е. В., История костюма. – М., 1999.
28. Кирсанова Р. М. Костюм- вещь и образ в русской литературе 19 века. «Розовая ксандрейка и драдедамовый платок». – Москва: «Книга», 1989.
29. Кирсанова Р. М. Сценический костюм и театральная публика в России XIX века. «Артист. Режиссер. Театр». – М., 1997.
30. Кирсанова Р. М. Костюм в русской художественной культуре XVIII – первой половине XX века. – М., 1995.
31. Мерцалова М. Н. Костюм разных времен и народов. – М.: Искусство, 1972.
32. Мерцалова М. Н. Поэзия народного костюма. – М.: Идательство «Молодая Гвардия», 1988.
33. Михайлова А. А. Образ спектакля. – М., 1976.
34. Панкратова Е. А. Русское театрально-декорационное искусство конца XIX-начала XX веков. – Л., 1983.
35. Пармон Ф. М. Русский народный костюм. – Москва: Легпромбытиздат, 1994.
36. Современная энциклопедия. Мода и стиль. – Москва: "Аванта +", 2002
37. Сыркина Ф. Я., Костина Е. М. Русское театрально-декорационное искусство. – М., 1978.
38. Blum Stella. Everyday fashion of the twenties. – New York: Dover publications, inc., 1986.
39. Blum. Stella. Everyday fashion of the thirties. – New York: Dover publications, inc., 1986.
40. Jo Anne Olian. Everyday fashion of the forties. – New York: Dover publications, inc., 1992.

41. Peacock Jonh. The chronicle of western fashion from Ancient to Present Day. – Harry N. Abrams, Inc., Publishers., 1991.
42. Racinet Albert. Histoire du costume. – Paris: Booking international, 1995
43. Tilke Max. Costume patterns and designs. – New York: Rizzoli, 1990.

«Теория и практика актерского мастерства в балетном театре»

Цель курса. Общее ознакомление с техникой актерской игры и овладение методом создания сценического хореографического образа.

Задачи курса.

1. Изучение теории актерского мастерства в драме и в искусстве балета.
2. Формирование навыков анализа драматургии произведения балетного искусства.

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоения дисциплины (модуля):

- способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус, постоянно стремиться к нравственному и эстетическому развитию (ОК-23);
- способностью определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства (ОК-24).
- способностью владеть понятийным аппаратом в области методологии и технологии обучения искусству, психологии и педагогики художественного творчества, анализировать основные факторы формирования и закономерности развития современного языка, особенностей и перспектив развития искусства (ПК-3);
- способностью воссоздавать архитектуру произведения искусства: фиксировать главные признаки его замысла, стилистики, исполнительских особенностей (ПК-18).

Содержание курса.

Раздел 1. Дисциплина «Теория и практика актерского мастерства в балетном театре».

Тема 1. Дисциплина «Теория и практика актерского мастерства в балетном театре»

Основные этапы развития педагогики актерского мастерства в балете. Традиции преподавания актерского мастерства в театральных училищах Санкт-Петербурга и Москвы XIX века. Формирование самостоятельной дисциплины «Актерское мастерство». Педагогическая деятельность М. М. Михайлова, К. Э. Бибер, Н. А. Камковой, Т. И. Шмыровой и ее влияние на становление дисциплины. Влияние на методику преподавания дисциплины системы К. С. Станиславского и художественной эстетики хореодрамы 1930-х годов. Мастерство актера в современном балетном спектакле.

Раздел 2. Основы теории актерского мастерства в балетном театре

Тема 1. Театр как вид искусства. Особенности балетного театра.

Театр как одна из форм художественного отражения действительности. Сущность театрального искусства – художественное отражение действительности через столкновение человеческих характеров в драматическом действии. Специфические особенности театрального искусства. Действенная природа театра. Действенное и зрелищное начала. Коллективность – одна из основных особенностей театрального искусства. Общие законы творчества. Общность законов сценического бытия актера и их различие в условиях драматического и балетного спектаклей. Жизненная правда – основа актерского искусства. Искусство переживания и искусство представления. Двойственная природа актерской игры. Дени Дидро «Парадокс об актере».

Понятие «жизненной правды» в балете. Небытовой, духовно-поэтический характер отражения жизни в балете. Умение жить мыслями и чувствами героя как основное условие создания сценического образа.

Условность балетного театра. Специфика его выразительных средств. Синтетическая природа балетного театра – органическое сочетание выразительных средств музыки, хореографии, драмы, живописи и т.д. Балетный спектакль – результат творчества композитора, хореографа

(либреттиста), танцовщика, художника. Телесный и психический аппарат балетного артиста – основное выразительное средство балетного искусства. Значение различных компонентов и выразительных средств в создании балетного спектакля.

Тема 2. Синтетический характер актерского мастерства в балете

Образ – характер, создаваемый актером, все элементы внутренней и внешней характерности которого подчинены художественному замыслу и выступают в строгом единстве. Эмоциональное зерно – основа создания сценического образа. Образ в балетном спектакле – единое психо-эмоциональное выражение танцевально-пластическими средствами психического отражения музыкальной формы, а также литературно-драматургического решения балетного спектакля. Ведущая роль музыки в построении образа в балетном театре. Музыка в хореографии и ее главенствующее начало, определяющее драматургию, состояние, темпоритм, эмоциональный накал, характер исполнения движений. Смена действия в зависимости от музыки. Музыка как условие создания сценической атмосферы. Действие в атмосфере музыки. Музыка как основа, дающая темпоритм, эмоциональную окраску танцу, движению, жесту. Хореографическая лексика как главное средство актерской выразительности. Владение танцевальной техникой, как фундамент актерской выразительности в балете. Пантомима и жест в балетном спектакле. Жест и мимика. Условный жест в классическом балете. Разнообразие жестов. Пантомима как вид хореографии. Разнообразие жанров, форм, стилей и видов хореографических движений как средств выразительности драматургии балетного спектакля.

Тема 3. Средства выразительности балетного театра

Хореографическое движение как средство выражения мыслей, чувств и состояний героев. Правда «переживаний» и физическое напряжение. Поиск точных, естественных, содержательных, выразительных положений, жестов, поз, соответствующих эмоциональному состоянию. Изучение напряжения и работы мышц при различных эмоциональных заданиях. Развитие образного, ассоциативного мышления посредством пластической выразительности. Пластический лейтмотив. Переход от упражнения к этюду. Логика последовательности действия в этюде. Смена психофизических состояний и техника выразительности. Групповой (массовый) этюд как целевое объединение индивидуальностей, подчиненных одной смысловой задаче.

Тема 4. Элементы системы К. С. Станиславского, применимые в актерском мастерстве балетного театра

Система К. С. Станиславского как метод овладения техникой актерской игры, т.е. сознательное овладение творческим процессом. Основные этапы создания системы. Влияние системы на драматический и балетный театр. Использование системы в балетном театре. Хореодрама 1930-х годов. Балетмейстеры Р. Захаров, Л. Лавровский. Балет и драма.

Выявление смысловых задач хореографического произведения.

Выявление идеи, смысловых задач произведения («сверхзадача»). Понимание связи событий, логики поступков и действий героев (сквозное действие). Изучение формы спектакля и хореографического текста через связь с музыкальной драматургией (смысловые акценты, значение мизансцен, кульминаций и т.п.) Сходство и различия музыкально-хореографического и драматического спектаклей.

Развитие действия и образов в танцевальных сценах.

Хореографический текст – средство выражения мыслей и чувств в балете. Создание характеристики героев. Место пантомимических эпизодов в спектакле. Развитие действия и образов в танцевальных сценах (хореографический симфонизм). Выявление хореографических лейтмотивов, их развитие и образно-смысловое значение. Работа исполнителя над выразительностью формы танца.

Действенная основа роли. Линия действия роли.

Танец как действенная основа роли в балете. Отражение в роли сущности личности. Сверхзадача спектакля и сверхзадача роли. Эмоциональный анализ обстоятельств. Понимание линии действия роли в репетиционном процессе как важный аспект работы над образом.

Характер и характерность в работе над образом.

Характерность как важнейшая часть сценического образа. Жизненные наблюдения как материал для поиска характерности. Поиск внутренней и внешней характерности в работе над ролью.

Предлагаемые обстоятельства роли.

Предлагаемые обстоятельства роли как одно из средств перевоплощения в сценический

образ. Хореографическая лексика как фундамент и граница создания предлагаемых обстоятельств. Обстоятельства конкретного спектакля, зависимость поведения от роли от нюансов поведения партнеров. Значение исторических, социальных обстоятельств в раскрытии судьбы человека. Особенности образного мышления актера при работе над ролью и их обусловленность складом психики, природой темперамента и характером эмоциональных жизненных впечатлений. Различные подходы к освоению предлагаемых обстоятельств в зависимости от актерской индивидуальности.

Психологическая свобода и внимание.

Владение хореографической техникой роли как залог целесообразного расходования и распределения мышечной энергии. Зажим. Виды зажимов. Отражение зажима в танце, внешнем воплощении и самочувствии актера. Причины появления зажима на сцене: наблюдения зрителя, страх, неуверенность и т.п. Психологические способы устранения зажимов. Развитие сценического внимания в процессе создания сценического образа. Тренировка внимания на расслабление мышц. Зрительное, слуховое и эмоциональное подключение внимания в ритме и в смене ритмов в музыке. Внимание к смене эмоциональных состояний. Внимание к партнеру и партнерам в групповой сцене. Внимание к мизансцене.

Воображение и фантазия.

Роль и значение воображения и фантазии в творчестве актера и хореографа балетного театра. Хореографическая фантазия. Воображение, фантазия, память. Абстрактное и конкретное на сцене. Обоснование вымысла воображения. Воображение как способность мысленно воспроизводить данные опыта. Виды воображения. Необходимость воображения на сцене. Фантазия – способность комбинировать данные опыта в соответствии с творческой задачей. Конкретность фантазирования. Значение воображения и фантазии в творчестве актера и хореографа. Сущность игры – отношение к неправде как к правде. Сценическая вера – это серьезное отношение к неправде как к правде. Публичное одиночество. Эмоциональная сторона восприятия явлений окружающей жизни и их значение для актера. Взаимосвязь восприятия и воображения. Непрерывность личностных наблюдений и обобщающий их анализ. Воспитание умения жить вымыслом воображения, углубленного внимания, веры в подлинность действия. Вера в обстоятельства как средство достижения правды вымысла. Сценическая вера – это серьезное отношение к сценической неправде как к жизненной правде. Развитие воображения как необходимого условия создания образа и сценического действия. Упражнения на развитие воображения.

Сценическое действие.

Освоение понятия сценического действия. Действие как эмоциональный посыл. Ритм, характер, пластическая выразительность, степень условности действия на сцене. Память физического действия (работа с воображаемыми предметами). Цель действия. Сценическое хореографическое действие и его отличие от действия в жизни. Особенности сценического действия в балете. Взаимосвязь физического, танцевального и психологического действия. Действие – это единый психофизический процесс. Вера в сочиненные обстоятельства. Возникновение отношения к объекту внимания, партнеру. Целенаправленность сценического действия. Общение как внутреннее и внешнее воздействие партнеров, взаимодействие. Установление такой внутренней связи, которая при малейшем изменении в поведении одного, тотчас же влечет соответствующее изменение поведения другого. Виды общения: общение с партнером, самообщение, внутреннее общение. Внутреннее общение и передача «жизни человеческого духа» на сцене. Средства общения: глаза, танец, жест, действие, мимика. Лучеиспускание и лучевосприятие. Органическое подлинное общение. Процесс взаимодействия актеров.

Эмоциональная и двигательная память.

Основные виды памяти. Эмоциональная память – память на чувствование. Сила эмоциональной памяти. Свойства эмоциональной памяти. Необходимость сильной и яркой эмоциональной памяти в творчестве актера и хореографа. Пополнение запасов эмоциональной памяти из литературы и наблюдений окружающей жизни. Двигательная память. Мышечно-двигательные образы движений. Значение двигательной памяти в запоминании хореографии. Автоматизм в физическом поведении актера.

Тема 5. Драматургия балетного театра

Специфика актерских задач в различных типах балетного спектакля в связи с программой обучения актерскому мастерству будущих артистов балета. Принципы работы с репертуаром.

Принципы отбора материала для актерской разработки. Ознакомление будущих артистов балета с авторами произведения, временем создания спектакля, историческим и культурным фоном, литературными источниками, художественным оформлением. Музыкальный анализ произведения, анализ особенностей хореографического языка.

Сюжетный балет. Синтез сценарной, музыкальной, хореографической, сценографической драматургии в сюжетном балетном спектакле.

Режиссерская концепция, построение спектакля, приемы балетной режиссуры в анализе постановочных принципов балетных спектаклей.

Бессюжетный балет. Художественная идея хореографической композиции. Хореографическая драматургия. Примеры хореографических композиций.

Танцсимфония. Драматургия танцсимфонии. Симфонизация танца как возможность приближения балетного искусства к высшим симфоническим формам музыки.

Примеры: Па-де-де (разные); па-де-труа («Лебединое озеро», «Корсар», «Пахита»); па-де-катр («Фрески», «Па-де-катр» в постановке Долина), па-де-сис («Маркитанка», «Спящая красавица»); па-д'аксьон («Эсмеральда», «Раймонда»); гран-па («Раймонда», «Пахита», «Дон Кихот»); Гран-па из балета «Пахита», Гран-па из балета «Дон Кихот», Гран-па из балета «Раймонда», «Шопениана» Фокина, «Сюита в белом» Лифаря, «Увядающие листья» Тюдора, «В ночи» Роббинса, «Тема с вариациями» и «Драгоценности» Баланчина, «Детские сцены» Ноймайера, «Фрагменты одной биографии» Васильева, «Весна священная» Панфилова и др.

Литература (основная).

1. Вахтангов Е. Б. Записки, письма, статьи. – М.: Л., 1939.
2. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. – М., 1964.
3. Карп П. М. Балет и драма. – Л.: Искусство, 1980.
4. Карп П. М. О балете. – М., 1967
5. Кнебель М. О. О том, что мне кажется самым важным. – М., 1976.
6. Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве: соб. соч., Т. 1. – М., 1954.
7. Чехов М. А. Об искусстве актера. – М.: Искусство, 1995.

Литература (дополнительная).

1. Ванслов В. В. Статьи о балете. – 1980.
2. Голейзовский К. Я. Образы русской хореографии. – М., 1964.
3. Красовская В. М. Статьи о балете. – Л., 1967.
4. Лопухов Ф. М. Шестьдесят лет в балете. – М., 1966.
5. Лопухов Ф. М. Хореографические откровения. – М., 1972.
6. Новерр Ж. Письма о танце и балетах. – М.: Искусство, 1965.
7. Петипа М. И. Материалы. Воспоминания. Статьи. – Л., 1983.
8. Слонимский Ю. И. В честь танца. – М., 1968.
9. Суриц Е. Я. Хореографическое искусство двадцатых годов. Тенденции развития. – М., 1979.
10. Фокин М. М. Против течения. – М.: Искусство, 1962.

Видеозаписи балетов.

1. «Бахчисарайский фонтан», музыка Б. Асафьева, хореография Р. Захарова.
2. «Баядерка», музыка Л. Минкуса, хореография М. Петипа.
3. «Жизель», музыка А. Адана, хореография Ж. Коралли, Ж. Перро, М. Петипа.
4. «Лебединое озеро», музыка П. Чайковского, хореография М. Петипа, Л. Иванова.
5. «Легенда о любви», музыка А. Меликова, хореография Ю. Григоровича.
6. «Петрушка», музыка И. Стравинского, хореография М. Фокина.
7. «Ромео и Джульетта», музыка С. Прокофьева, хореография М. Лавровского.
8. «Свадебный кортеж», музыка Д. Шостаковича, хореография Л. Якобсона.
9. «Сильфида», музыка Х. Левенскольда, хореография А. Бурнонвиля.
10. «Спящая красавица», музыка П. Чайковского, хореография М. Петипа.
11. «Умиравший лебедь», музыка К. Сен-Санса, хореография М. Фокина.
12. «Шопениана», музыка Ф. Шопена, хореография М. Фокина.
13. «Шурале», музыка Ф. Яруллина, хореография Л. Якобсона.
14. Хореографические миниатюры Л. Якобсона.

ОПЦ.В.01 «Источниковедение»

Цель курса. Развить у студента навыки активного использования справочной литературы и первичные навыки библиографической и электронной эвристики,

Задачи курса. Ознакомление студентов с различными видами исторических источников, справочных изданий, и электронных сайтов, в которых можно почерпнуть информацию, необходимую для осуществления самостоятельной научно-исследовательской работы. Знания и навыки, приобретенные в процессе изучения курса, студент должен уметь использовать при выполнении самостоятельных работ в процессе изучения смежных учебных дисциплин.

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоения дисциплины (модуля):

- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить литературную и деловую устную, письменную речь на русском языке, создавать и редактировать тексты профессионального назначения (ОК-5);
- способностью пользоваться современными средствами получения, хранения, обработки и предъявления информации, работать с распределенными базами данных в глобальных компьютерных сетях, с информацией из различных источников для решения профессиональных задач, владеть необходимыми для этого компьютерными программами (ОК-7);
- способностью осознанно владеть культурой мышления (обобщать, анализировать, синтезировать), воспринимать новую информацию, ставить цели и выбирать пути их достижения (ОК-14);
- способностью планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность, работать с литературой, анализировать, выделять главное, видеть проблему исследования, выявлять противоречия, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы (ПК-38);
- способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки; искусствоведческие, исторические, культурологические, психолого-педагогические подходы в исследовании искусства, с привлечением современных информационных технологий (ПК-41).

Содержание курса.

- 1) Введение в источниковедение.
- 2) Системы библиотечных каталогов и картотек.
- 3) Лингвистические словари.
- 4) Энциклопедии и словари энциклопедического типа.
- 5) Наука биографика. Биографические и биобиблиографические справочные издания различных видов.
- 6) Русская периодическая печать.
- 7) Источники личного происхождения.
- 8) Основы архивоведения.

Раздел 1. Введение в источниковедение. Предмет и задачи научной дисциплины "Источниковедение". Место источниковедения в ряду других исторических дисциплин. Различные взгляды в исторической науке на понятие "Вспомогательные исторические дисциплины". Понятие "исторический источник". Изменения, происходящие в составе корпуса исторических источников с течением времени. Вопрос о классификации исторических источников. Разграничение понятий "историческое пособие" и "исторический источник". Исторические источники истории балета.

Раздел 2. Системы библиотечных каталогов и картотек. Отличие понятий "каталог" и "картотека". Виды каталогов: алфавитный, систематический, предметный. Принцип библиографического описания в карточке библиотечных каталогов.

Система каталогов Российской Национальной библиотеки (СПб).

Каталоги различных "уровней", их назначение и полнота: систематические и алфавитные каталоги подсобного фонда различных залов РНБ, общечитательские, генеральные. Особенности регистрации литературы в алфавитных каталогах РНБ. Хронологический принцип расположения карточек в каталогах РНБ. Местонахождение предметного каталога.

Другие подсобные каталоги: алфавитный каталог журнального зала, каталог переводов, каталог авторефератов и др. Подсобные картотеки библиографов.

Система картотек и каталогов СПб Государственной Театральной библиотеки.

Картотека Персоналий. Принципиальное отличие ее от каталогов РНБ.

Картотека постановок. Картотека художественно-постановочного отдела.

Каталог пьес, либретто опер и балетов. Каталог книг. Каталог периодических изданий. Генеральный каталог.

Другие крупнейшие картотеки в СПб и Москве: Картотека в справочно-библиографическом отделе научной библиотеки СПб Консерватории; Картотека библиотеки Российского Института истории искусств.

Система каталогов и картотек БАН. Картотека библиотеки Голицыных; Картотека справочно-библиографического кабинета библиотеки СТД (Москва).

Раздел 3. Лингвистические словари. Понятие лингвистических словарей и их разновидности. Культурная потребность в обращении к лингвистическим словарям. Необходимость для балетоведа пользоваться лингвистическими словарями в процессе различных родов его деятельности: для уточнения непонятных слов старопечатных и современных текстов в процессе обучения и социального общения; для комментирования при публикации историко-балетных текстов; для подбора синонимов и антонимов при составлении письменной работы; для уточнения правильности ударения в том или ином слове и пр. Толковые словари, выпущенные до реформы русского языка 1917 года. Отличие русского алфавита, существовавшего до реформы 1918 года, от современного. Необходимость учитывать эти особенности при пользовании дореволюционными русскими словарями.

1) Краткие сведения о личности и деятельности В.И. Даля. Его *"Словарь Живого великорусского языка"*. Гос. Издательство иностр. и национальн. Словарей и других изданий. М., 1956. История создания словаря. Принцип организации словарной статьи.

1) *Толковый словарь русского языка / под ред. Д.Н. Ушакова : В 4 т М., Русские словари, 1994;*

2) *Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1978.*

Потребность в очередном издании толкового словаря.

Этимологические словари:

1) *Фасмер М. Этимологический словарь русского языка В 4-х т.: Перевод с немецкого и дополнение чл.-кор. РАН О.Н. Трубачева / под ред. и с предисловием проф. Б.А. Ларичева. Изд. 3-ье стереотипное. СПб., Тера-Азбука. 1996.*

2) *Шанский Н.М., Иванов В.В., Шанская Т.В. Краткий этимологический словарь русского языка: Пособие для учителей / Под ред. С.Г. Бархударова. Просвещение. М., 1971.*

Словари синонимов, антонимов, омонимов русского языка, иностранных слов в русском языке, крылатых выражений, латинских устойчивых выражений в русском языке

Словарь ударений для работников радио и телевидения. М., Русский язык. 1985.

Упоминание о других видах словарей: диалектных, фразеологических, словарей жаргонов и т.д.

Раздел 4. Энциклопедии и словари энциклопедического типа.

Понятие "энциклопедия". Происхождение слова. Краткие сведения из истории энциклопедий. Издание, на титульном листе которого впервые появилось слово "энциклопедия". Различные принципы классификации энциклопедий: по объему (большие, малые. Краткие, 1, 2-х, 3-х томные), по структуре (алфавитные, систематические), по профилю (универсальные, профильные, или отраслевые). Основные организационные моменты, предшествующие созданию новой энциклопедии в наши дни: учреждение редакционного совета, разработка тематического плана, составление словника, определение объема (в знаках), выделенного на статьи различного жанра. Жанры энциклопедических статей (статья-обзор, статья-справка, статья-отсылка), определение принципа размещения библиографии (внутристатейная, подстатейная, в конце издания, смешанный тип) и принципа библиографического отбора (на языке издания, на иностранных языках: европейских или также восточных). Два направления в подходе к стилистике энциклопедической статьи в наши дни (традиционно сжатый стиль изложения, сугубо справочного характера; сочетание сжатого стиля изложения с элементами эссеистского стиля, с привлечением цитат).

Универсальные энциклопедии.

Дореволюционные отечественные энциклопедии. Из истории создания первых русских энциклопедий. Попытка составления первой русской энциклопедии

1) "Пространное поле, обработанное т плодоносное..., или всеобщий исторический словарь...." О. Иоанна Алексеева т1, 2 — (1793-1794).

Изначальная обреченность издания на незавершенность.

Энциклопедия С.И. Селивановского — попытка создания многотомного русского энциклопедического словаря. Причины прекращения издания на 3-м томе.

2) *Энциклопедический лексикон: в 17 т. СПб., А. Плюшар. 1835-1841 (А — Дят)*. Инициаторы создания ЛП. Редакторский и авторский состав. Причины незавершенности ЛП. Потребность в обращении к нему в наши дни. Краткие сведения о других дореволюционных больших энциклопедиях.

3) *Настольный словарь для справки по всем отраслям знания (Справочный энциклопедический лексикон) / Под ред. Ф.Г. Толя: в 3 т. СПб. 1863-1864*. Также: *Необходимое дополнительное приложение к Настольному словарю Ф. Толя. СПб., 1866(ко всем 3 томам)*.

Словарь Ф. Толя — образец для последующих одно, двух и трехтомных энциклопедических словарей. Библиографическая оснащенность словаря, не потерявшая ценность в наши дни.

4) *Энциклопедический словарь издательства Ф.А. Брокгауз(Лейпциг) и И.А. Ефрон (СПб). СПб., 1890-1904. Т. 1-41. Дополнительные тома 1-2*.

Более распространенное оформление того же издания в полутомах (1- 82) с дополнением (1-4). Относительность бытового, разговорного названия энциклопедии по имени одного из издателей "Брокгауз". История создания энциклопедии: первоначальный замысел и реализация, изменения в редакционном и авторском составе. Справочная насыщенность. Библиографическая оснащенность. Непреходящая ценность ЭС. Информация об осуществлении *Полного репринтного переиздания ЭС. М., "Тера" 1990-1994*; о существовании *Электронной версии ЭС*.

5) *Новый энциклопедический словарь: В 29 т. Брокгауз (Лейпциг), И.А. Ефрон. СПб. 1911-1916 (А—Отто)*.

Потребность в его возникновении. Отличие от ЭС. Причины незавершенности ЭС. Значительное пополнение словника, включившего сведения 1890-1910-х гг. по сравнению с ЭС Библиографическая ценность НЭС. Наличие большого количества опечаток, в т.ч. в датах и именах (о некоторых сообщается в конце томов). Наличие биографических словарей в составе НЭС.

Информация о выборочном переиздании, включающем материалы ЭС и НЭС: *Энциклопедический словарь Брокгауз и Ефрон: Биографии: В 12 т. М., 1991-1997*.

б) *Энциклопедический словарь Рус. Библиогр. Института Гранат. 7-е совершенно переработанное. Изд. М., 1910-1916. Т. 1-33; М. 1929-1948. Т. 34-5; доп. т. М., 1936. Т.55, 57-58*.

Временная протяженность ее издания и связанная с этим особенность. Особенности структуры ЭС Гранат: наличие внутри него ряда отраслевых биографических словарей. Справочная недостаточность издания по сравнению с ЭС и НЭС.

Универсальные русские энциклопедии после 1917 г. Потребность в их появлении.

1) *Большая Советская энциклопедия 3-изд. : в 30 т. М., 1970-1978. Алфавитный именной указатель... М., 1981*; Особенности издания, его достоинства, библиографическая оснащенность и недостаточность (подчинение господствующей идеологии в содержании статей, оценке персоналий и отборе пристатейной литературы; отсутствие сведений о происхождении лиц и их родственных связей).

2) Краткое упоминание о существовании предшествующих изданий БСЭ (*БСЭ: В 65 т. М., 1926-1847, БСЭ-2=е изд.: В 51 т. М., 1950-1958*); издания *Малой Советской энциклопедии*.

3) *Большой энциклопедический словарь. Изд. 2-ое. М. Большая Российская энциклопедия – СПб. Норинт. 2004*.

Потребность обращения к ним в ряде частных случаев.

4) *Новая российская энциклопедия: В 12 т. Т.1. М., Энциклопедия. 2003. – продолж.*

Зарубежные универсальные энциклопедии.

Универсальные энциклопедии европейских стран, необходимые балетоведу в его работе:

1) *Encyclopedia Britannica a new survey of universal knowledge. v. 1-23. 1964 – ;*

2) *Grand dictionnaire universel du XIX siècle français, historique, géographique mythologique, etc / Pierre Larousse v. I – XVII. Paris [1865] – [1878].;*

3) *Enciclopedia Italiana. Milano-Roma/ 35 v.? 1929 – 1933;*

4) *The Encyclopedia Americana The international reference work: in 30 vol. N-Y., 1829-1957.*

Краткие сведения об основных особенностях каждой.

Профильные энциклопедии.

Основной принцип этого типа справочных изданий.

Группа энциклопедических изданий по литературе.

1) *Литературная энциклопедия. М.: изд-во Коммунистической академии, 1929-1939. Т.1-9, 11 / Состав томов ЛЭ. Авторский состав. Особенности общего подхода к литературному процессу и оценке творчества писателя. Чем ценна ЛЭ в наши дни.*

2) *Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. М.: Сов. Энциклопедия. 1962-1978. Потребность в появлении КЛЭ. Авторский состав. Библиографическая оснащенность. Отличие от ЛЭ.*

3) *Литературный энциклопедический словарь / Под общей ред. В.М. Кожевникова и П.А. Николаева. М.: Сов. Энцикл., 1987. Особенности структуры Структура ЛЭС. Потребность обращения к нему при наличии ЛЭ и КЛЭ.*

4) *Энциклопедия литературных героев: В 4-т. М., Тера-книжный клуб. 2001.*

5) *Словарь русских писателей XVIII в: В 3 вып. ИРЛИ. Л.; СПб., 1988-1999. Вып. 1-2 – продолж.*

6) *Русские писатели, 1800-1917: Биографический словарь. М., 1989-1999. Т.1-4-продолж.*

Группа энциклопедических изданий по истории и близкие к ним.

1) *Советская историческая энциклопедия: В 16 т. М., Советская энциклопедия. 1961-1976.*

Необходимость коррекции некоторых сведений, сообщаемых СИЭ.

2) *Отечественная история: История России с древнейших времен до 1917 г. : Энциклопедия: В 5 т. М., Большая Российская энциклопедия. 1994-200. Т. 1-3 — продолж.*

Главные достоинства ЭОИ по сравнению с СИЭ (введение в научный обиход многих сведений, отсутствующих в СИЭ и БСЭ) и недостаточность (не всегда указана литература вопроса). Потребность обращения балетоведа к СИЭ и ЭОИ.

3) *Словарь античности: Перевод с немецкого. М., Прогресс. 1989.*

Разнообразный материал по античности, содержащийся в словаре-справочнике (экономическая история, социальные отношения, политические институты, философия, идеология, религия, мифология, историческая география, наука, технология и др).

Мифологические энциклопедии.

1) *Мифологический словарь. М., Советская энциклопедия. 1991.*

2) *Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. М., Советская энциклопедия. 1987-1988. Т. 1-2. М., Советская Энциклопедия.*

Принципы, положенные в основу издания.

3) *Славянская мифология: Энциклопедический словарь. М., Эллис Лак. 1995.*

Богословские энциклопедии.

Потребность в обращении к ним историка балетного театра.

1) *Библейская энциклопедия. Труд и издание архимандрита Никифора. М., 1891 [репринтное издание}.*

2) *Христианство: Энциклопедический словарь: В 3т. М., Большая Российская энциклопедия. 1993-1995.*

3) *Православная энциклопедия / Под общей редакцией патриарха Алексия. М., Православная энциклопедия. 2000.*

4) *Мень А. Библиологический словарь. Т.1-3. М., 2002.*

Группа энциклопедических изданий по музыке.

1) *Риман Г. Музыкальный словарь. Пер. с 5-го нем. Изд. П. Юргенсона, доп. русским отделом / Пер. и все доп. под ред. Ю.Д. Энгеля. Собств. Издание П. Юргенсона. М.-Лейпциг [1901].*

Сведения об истории создания МСР. В чем непреходящая ценность МСР в наши дни.

2) *Музыкальная энциклопедия: В 6 т. М.: Советская Энциклопедия. 1973-1982. Ценность и недостаточность МЭ.*

3) *Музыка: Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. Г.В. Келдыш. М.: БРЭ, 1998.*

Краткая характеристика.

4) *Музыкальный Петербург: XVIII век. СПб., 1996-1999. Кн. 1-3.*

Особенности издания МП.

5) *Бернандт Г., Ямпольский И. (в 4-м т. Бернандт Г., Ямпольский И., Киселева Т.). Кто писал о музыке: Био-библиографический словарь музык. критиков и лиц, писавших о музыке в дореволюционной России и СССР: В 4 т. 1971- 1989.*

Биобиблиографический характер издания. Приложение.

6) *Музыкальный словарь Гроува / Пер. с англ., ред. И доп. А.О. Акопяна. М., 2001. Отличительные особенности МСГ.*

7) *The new Grouv Musik and musication V 1- 20 /Edited by Stenly Sade. Grove. 1995.*

- 8) *The international cyclopedia of music and musicants*. Editor in Chief Oscar Thomphson. Londo. 1975.
- 9) *Larousse de la musique: Ouvrage en 2 volum*. Larousse. Paris/ 1957/
- 10) *Enciclopedia della musica: Vol.1-4*. Ricordi. Milano. 1963-64.
- Информация о новом расширенном незаконченном еще издании словаря.
- 11) *Музыкальные инструменты мира : Иллюстрированная энциклопедия / Перевод с английского Т.В. Лихачева*. Минск. Попурри, 2000.
- Группа справочных изданий по театру и близких к ним.
- 1) *Арапов П.Н. Летопись русского театра*. СПб. 1861.
Краткие сведения о жизни и деятельности автора. Справочный характер издания. Особенности включенного материала.
- 2) *Вольф А.И. Хроника Петербургских театров с конца 1826 до начала 1855: В 2 ч.* СПб., 1877; *То же – с конца 1885 по начало 1881*. СПб., 1884.
Справочный характер издания.
- 3) *Словарь сценических деятелей*. Вып. 1–16. А–Мюл. СПб., 1898–1905.
- 4) *Карачунский Л.М. Наши петербургские артисты: 300 портретов*.
Особенность и ценность последних двух изданий.
- 5) *Театральная энциклопедия: В 6 т. М., Советская. Энциклопедия. 1961-1967*. Ценность и недостаточность этого издания. Предметно-именной указатель.
- 6) *Русский драматический театр: Энциклопедия / Под общ. Ред. М.И. Андреева, Н.Э. Звенигородской, А.В. Мартыновой и др. М.: БРЭ. 2002*.
Особенности словника РДТ.
- 7) *Петровская И., Сомина В. Театральный Петербург: начало XVIIIвека —октябрь 1917 года: Обзорение-путеводитель / Под общей редакцией И.Ф. Петровской*. СПб. 1994.
- 8) *Тихвинская Л. Кабаре и театры миниатюр в России. 1908–1917.М., РИК «Культура». 1995*.
- 9) *Алянский Ю. Л. Увеселительные заведения старого Петербурга*. СПб. 1996.
- 10) *Enciclopedia dello spettacolo. Dir Silvo Damico, Red. Capo Sandro D'amico V 1-9. Roma. 1954-1962. Indice Repertorio. 1968*.
- 11) *Великобритания: драматургия и театр [словарь-справочник] / Составитель и автор статей И.В. Ступников. М., «Высшая школа». 1992*.
- 12) *Павис П. Словарь театра / под ред. Л. Баженовой. М., Гитис. 2003*.
- Группа энциклопедических энциклопедий по изобразительному искусству.
- 1) *Кондаков С.Н. Императорская С.-Петербургская Академия художеств. 1764–1914. Юбилейный справочник Ч.2 ; Биографическая*. СПб., [1914].
- 2) *Власов В.Г. Стили в искусстве: Словарь*. СПб. Литва, 1996-1998.
Особенности структуры.
- 3) *Аполлон: Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура: Словарь терминов*. М. Эллис Лак, 1997.
- 4) *Власов В.Г. Большая энциклопедия изобразительного искусства. Т. 1-4 — продолж.* Литва. СПб. 2000 – 2004.
- 5) *Художники народов СССР XI-XX веков: Биобиблиографический словарь / Составитель О.Э. Вольценбург: 1-5 — Спб., 2002*.
- 6) *Лейкинд О.Л. Махров К.В. Северюхин Д.Я. Художники русского зарубежья: 1917-1939. Биографический словарь*. СПб. Нотабене, 1999.
Принцип издания и его научный аппарат.
- 7) *Художники русского театра. 1880-1930: Собрание Нины и Никиты Лобановых- Ростовских: Каталог-резоне / Вст. Ст. Н.Д. Лобанова-Ростовского; сост и текст Дж. Э. Боулта. М., Искусство. 1894*.
Структура издания. Ценность сведений о многих забытых балетах балетах.
- 8) *Популярная художественная энциклопедии: Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство : В 2-х т. / Гл. ред. В.М. Полевой. М., Советск. энцикл.. М., 1986*.
- Группа изданий по балету.
- 1) *Компан Ш. Танцевальный словарь, содержащий в себе историю, правила и основания танцевального искусства /Перевод с французского. М., 1790. Все о балете: Словарь-справочник /сост Е. Я. Суриц*.
Структура издания.

- 2) *Балет: Энциклопедии / Главный ред Ю.Н. Григорович. М. Советск. энцикл., 1981.* Достоинства и недостатки издания. Особенности библиографического аппарата.
- 3) *Русский балет: Энциклопедия. М. Согласие, 1997.* Особенности словника. Библиографический аппарат. Ценность и некоторая недостаточность этого издания.
- 4) *Деген А.Б. Ступников И.В. Ленинградский балет 1917-1987: Словарь-справочник: Солисты. Солисты. Со Балетмейстер. Педагоги. Дирижеры* Особенности словника, библиографическая оснащенность.
- 5) *Деген А. Ступников И. Петербургский балет: 1903-2003: справочное издание. СПб. Балтийские сезоны, 2003.* Особенности составления словника, отличные от словника ЛБ 1917-1987.
- 6) *Reyna F. Dictionnaire des ballets. Librairie Larousse. Paris. 1967.* Особенности структуры.
- 7) *Baril J. Dictionnaire de danse. Paris. 1964.*
- 8) *Koegler Hors. Concise Oxford dictionary of Ballet. 2nd ed. Oxford New York . Oxford university press. 1987.*
- 9) *International Dictionary of Bally. V 1-2.* Структура статей.
- 10) *International Encyclopedia of dance. V 1 6. Oxford universiti press. NY.-Oxford, 1998.* Особенность издания. Структура обзорных статей.
- 11) *Au, Susfn. Ballet and modern Dance. London. Thames and Hadson. 2002.*
- Персональные энциклопедии
- Знакомство с отдельными персональными энциклопедиями. Выявление общего подхода и отличий их друг от друга.
- 1) *Лермонтовская энциклопедия / под ред. В.А. Мануйлова. М.: Сов. Энцикл., 1981.*
- 2) *Пушкинская энциклопедия (1799-1999). М., АСТ. 1999.*
- 3) *Соколов Б. Булгаков: Энциклопедия. Алгоритм. М., 2003.*
- Потребность создания персональных энциклопедий, посвященных деятелям балетного театра: М.И. Петипа, А.Я Вагановой и др.
- Раздел 5. Справочные издания других видов. Биографика.**
- Биографика – специальная историческая наука. Цели и значение биографики. Биографическое источниковедение.
- Справочники по истории дореволюционной России: библиографический указатель: Издание 2-е / Научное руководство, редакция и вступительная статья проф. П.А. Зайончковского. М., Книга. 1978.* Структура издания.
- Справочные издания по биографике (частично включены в разделы: «Группа справочных изданий по литературе», «Группа справочных изданий по музыке», «Группа справочных изданий по балету»).
- 1) *Русский биографический словарь: В 25 т. Изд. Имп. Русск. историч. Об-ва. М., СПб.; Пг., 1886–1918.* Вопрос о полноте комплекта томов. Принцип издания. Стилистика статей. Репринтное переиздание РБС. М., Аспект-Пресс. 1994–1999.
- 2) *Азбучный указатель имен русских деятелей для Русского биографического словаря: В 2 ч. РБС // Сборник Русского Исторического общества. 1887–1888. Т.60, 62.* Необходимость обращения к АУ при наличии РБС.
- Другие отечественные биографические словари.
- Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей: В 4 т. М., 1956–1960.* Структура издания. Научный аппарат.
- Адресно-справочные книги.
- 1) *Весь Петербург на [1894–1917]: Адресная и справочная книга г. Петербурга. СПб. – Пг., А. С. Суворин. 1894–1917.*
- 2) *Вся Москва. :Адресная и справочная книга на... [1872–1917]. М., А.С. Суворин. 1875–1917.* Структура изданий, информация, которую можно извлечь об интересующей персоналии и учреждении.
- 3) *Месяцесловы и адрес-календари:* время их возникновения, назначение, этот вид издания как исторический источник информации.

4) Памятные книги губерний Российской империи — источник разнообразной информации при научном изучении биографии той или иной персоналии. Их структура, содержание. Различная информация, которую можно извлечь при научном изучении биографии той или иной персоналии.

Некрополи, вид справочного издания.

Некрополь — источник разнообразной биографической информации. Вопрос о достоверности сведений, сообщаемых некрополями. **Некролог** — вид исторического источника. Проблема выявления некрологов. Вопрос о своде некрологов. Периодические издания, поместившие на своих страницах большое количество некрологов. Вопрос о достоверности информации, сообщаемой в некрологе.

История возникновения и собирания сведений для этих изданий.

1) Саитов В.И. *Петербургский некрополь: В 4 т. СПб., 1913–1913.*

2) Саитов В.И., Модзалевский Б.Л. *Московский некрополь: В 3 т. СПб., 1907–1908.*

3) Шереметевский В.В. *Русский провинциальный некрополь. Т.1. М., 1914.*

4) *Исторические кладбища Петербурга: Справочник-путеводитель / Сост. А.В. Кобак, Ю.М. Пирютко. Издательство Чернышева. СПб., 1993.*

5) Артамонов М.Д. *Ваганьково. М., 1992.*

6) Кипнис С.Е. *Новодевичий мемориал: Некрополь Новодевичьего кладбища. М. 1995.*

7) Бем В. *Волковское лютеранское кладбище Санкт-Петербурга: Справочник-путеводитель на немецком и русском языках. Русско-Балтийский информационный центр БЛИЦ. СПб. 1998.*

8) Грезин И.И. *Алфавитный список русских захоронений на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Париж. 1995.*

9) *Незабытые могилы / Составитель В.Н. Чуваков. Т. 1 – 5. М. 1999–2004– продолж.*

10) *На чужих погостах: Некрополь русского зарубежья / составил М. Романов. М., Эллис Лак. 2003.*

Именные списки.

Различные виды ИС. Потребность обращения к ним балетоведа.

Летопись жизни и творчества — особый вид справочного издания. На каких источниках основывается составитель летописи. Особенности датировки в летописи фактов жизни персоналии, которой посвящена ЛЖиТ. Знакомство с ЛЖиТ различных деятелей русской культуры:

Виноградская И.Н. Жизнь и творчество К.С. Станиславского: Летопись: В 4-х т.: 1863-1938. 2-е изд. Московский Художественный театр. 2003. Летопись жизни и творчества А.С. Пушкина".

Общее и отличное в организации материала этих изданий. Потребность в составлении ЛЖиТ деятелей балетного театра: М.И.Петипа, С.П. Дягилева, А.Я. Вагановой и др.

Раздел 6. Русская периодическая печать

Русская периодическая в разные исторические периоды: XVIII века, первой, второй третьей четвертей XIX века, периода 1895–1917, 1917–, Понятия периодические и повременные издания. Рождение периодической печати в Западной Европе. Возникновение русской периодической печати: Первая русская газета. Первый русский журнал. Журналы общие и специальные. Издания государственные и частные. Рубрики газет и журналов. Крупнейшие русские газеты и журналы соответствующего периода Появление первого театрального журнала. Первый журнал, посвященный балету. Специфика сосредоточения материалов, посвященных музыкальному (балетному) театру. Периодические издания, в которых жизнь балетного театра освещалась наиболее интенсивно. Краткая характеристика этих изданий: редакторы, структура, направленность, рубрикация, критики, писавшие о балете («Ежегодник Императорских театров», «Театр и искусство», «Театральный мирок», «Обозрение театров», «Аполлон», «Бирюч Петроградских государственных театров», «Рабочий и театр», «Жизнь искусства» «Театр», «Музыкальная академия» («Советская музыка»), «Театральная жизнь», «Музыкальная жизнь», «Балет» («Советский балет»), «Вестник Академии А.Я. Вагановой» и др).

Периодические издания русской эмиграции, в которых публиковались материалы по театру.

Справочные издания по периодике:

1) Неустроев А.Н. *"Историческое разыскание о повременных изданиях и сборниках за 1703-1802 гг., библиографически и в хронологическом порядке описанных". СПб. 1874.*

2) Неустроев А.Н. *"Указатель к русским повременным изданиям и сборникам за 1703-1802 и к Историческому разысканию о них". СПб. 1898.*

2) Лисовский Н.М. *русская периодическая печать, 1703–1900. (Библиография и графические таблицы). Пг., 1915. (Репринт. изд.: В 2 т. М., 1995.*

- 3) Беляева Л.Н., Зиновьева М.К., Никифоров М. М. *Библиография периодических изданий России 1901–1916: В 4 т. ГПБ. Л., 1958–1961.*
- 4) Ливпанова Т.Н. *Музыкальная библиография русской периодической печати XIX в: В 6 т. М., 1960–1979.*
- 5) *Сводный каталог специальных изданий России (1801–1825). Т. 1–2. СПб. Рос. Национальная библиотека. 1997–продолж.*
- 6) Вишневский В.Е. *Театральная периодика: В 2 ч. М.; Л., 1941.*
- 7) *Сводный каталог русских зарубежных периодических и продолжающихся изданий в библиотеках Санкт-Петербурга (1917–1995 гг) 2-е издание, исправленное и дополненное. СПб., Изд-во Росс. Нац. Библиотеки. 1996.*

Раздел 7. Источники личного происхождения.

Что следует отнести к источникам личного происхождения.

Мемуары – вид исторического источника. Проблема исторической достоверности мемуарных свидетельств.

Дневники – вид исторического источника. Проблема исторической достоверности дневниковых записей.

Письма – вид исторического источника. Проблема исторической достоверности фактов, изложенных в эпистолярной литературе.

Справочная литература по источникам личного происхождения:

История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях: Аннотированный указатель книг и публикаций в журналах / ред. П.А. Зайончковский. М., 1976-1989. Т.1-5. Структура издания. Граница учетного периода в каждом томе. Достоинства и недостатки издания.

Раздел 8. Основы архивоведения

Архивное учреждение. Историческая справка.

Основная терминология. Единицы учета. Понятие фонда (реестра фондов), описи (реестра описей), единицы учета (Дело, картон), принципы пагинации архивного документа.

Основные архивы, отделы рукописей библиотек и музеев С-Петербурга, содержащие материалы истории балетного театра.

Основные архивы, отделы рукописей библиотек и музеев Москвы, содержащие материалы истории балетного театра.

Архивный каталог

Справочные издания по архивоведению.

Государственные архивы СССР: Справочник: В 2-х ч. М., 1989.

1) *Архивы России: Москва и С.-Петербург. М., 1997.*

2) *Личные архивные фонды в государственных хранилищах СССР: Указатель. М., 1962–1980*

3) *Документы ГАФ в библиотеках, музеях... М., 1991.*

Путеводители по фондам различных архивных хранилищ, упоминаемых в лекционном курсе.

Литература.

1) Балацкая Н.М., Раздорский А.И. *Памятные книжки губегний и областей Российской империи (1836–1917): Предварительный список СПб. 1994.*

2) Ведица Т, Лебедева Н. *Тайны псевдонимов: Словарь для любознательных. М., Русский язык. 2003.*

3) Гудовщикова И. *Общие зарубежные энциклопедии: Учебное пособие для студентов по курсу "Общая иностранная библиография". Л., 1963.*

4) Данилевский И.Н., Кабанов В.В., Медушевская О.М., Румянцева М.Ф. *Источниковедение: Теория. Метод. Источники Российской истории: Учебное пособие для гуманитарных специальностей. М., РГУ. 1998.*

5) *Источниковедение XX столетия: Тезисы докладов и сообщений. М., 1993.*

5) Кауфман И.М. *Русские биографические и библиографические словари*

6) Курносоев А.А. *О месте источниковедения в системе исторических наук // Мир источниковедения: (Сб. в честь Сигурда Оттовича Шмидта). М., Пенза. 1994.*

7) Медушевская Р.М. *История источниковедения в XIX–XX вв: Учебное пособие. М. 1988.*

8) Медушевская О.М. *Источниковедение и гуманитарная культура // Отечественные архивы. 1992. № 4. С. 11–19.*

9) Николаева А.Т. *Основные этапы развития отечественного источниковедения XVIII веков: Учебное пособие. М., 1976.*

вари : Аннотированный указатель. М., 1955.

10) Петровская И.Ф. Источниковедение русской музыкальной культуры XVIII века. М., Музыка. 1989.

11) Петровская И.Ф. Театр и зритель российских столиц: 1895-1917. Л., Искусство. 1990.

12) Петровская И.Ф. Биографика: Введение в науку и обозрение источников биографических сведений о деятелях России 1801-1917 годов. СПб., Логос, 2003.

13) Русская эмиграция в Европе: Сводный каталог периодических изданий: В 2 т. Париж. 1981–1990.

14) Минц С.С. Об особенностях эволюции источников мемуарного характера (К постановке проблемы) // История СССР. 1979. № 6. С. 55–70.

15) Тартаковский А.Г. Русская мемуаристика и историческое сознание XIX века. М., 1997.

16) Шмидт С.О. О классификации исторических источников // Вспомогательные исторические дисциплины. Л. 1985.. Вып. XVI. С.3–24.

ОПЦ.В.01 «Виды хореографического искусства»

Учитывая значительный объем содержания в качестве дополнительного временного резерва для данного курса может быть использовано время, отведенное на дисциплину Б.4 Физическая культура.

Цель курса. Изучение видов хореографического искусства призвано вооружить будущего специалиста-балетоведа знаниями происхождения, формировании, эволюции видов и форм хореографического искусства, а также знаниями основ методик классического, народно-сценического (характерного), историко-бытового, дуэтно-классического и современного танцев с целью формирования возможно полного представления о хореографическом искусстве.

Задачи курса. Будущему балетоведу было бы необходимо, во-первых, твердо усвоить иерархию видов хореографического искусства и условия их бытования, во-вторых, изучить базовые образцы хореографического наследия классического, народно-сценического (характерного), историко-бытового, дуэтно-классического и современного танцев, и, в-третьих, овладеть специфическими методическими знаниями, позволяющими достичь достаточного уровня теоретической компетенции в сфере техники указанных видов танца .

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоения дисциплины (модуля):

- способностью анализировать сущность художественной моды и ее национально-историческую специфику, способностью понимать истоки и структуру общественной оценки явлений искусства, причины популярности или непопулярности, востребованности или невостребованности тех или иных произведений и деятелей искусства (ПК-15);
- способностью осуществлять экспертно-аналитическую работу по проблемам искусства, анализировать специфику отечественного и международного художественного рынков в современных условиях (ПК-16);
- способностью рассматривать художественный аспект произведения искусства в социальном, культурном и историческом контексте, как структуру смысла, как единство формы и содержания (ПК-17);
- способностью воссоздавать архитектуру произведения искусства: фиксировать главные признаки его замысла, стилистики, исполнительских особенностей (ПК-18).

Содержание курса.

Курс состоит из пяти разделов:

Раздел 1. Основные виды хореографического искусства

Раздел 2. Методика классического танца

Раздел 3. Методика народно-сценического (характерного) танца

Раздел 4. Методика историко-бытового танца

Раздел 5. Методика дуэтно-классического танца

Раздел 6. Современные направления танцевального искусства

Раздел 1. Основные виды хореографического искусства

Тема 1. Определение понятий «хореография», «хореографическое искусство», «пляска», «танец», «балет». Фольклорный, бытовой, профессиональный танец, условия их бытования в европейской и других культурах. Особенности хореографического языка. Понятие «классический танец». Его генезис, истоки, основные структурные и выразительные принципы. Архитектоника балетного спектакля. Народно-сценический (характерный), историко-бытовой, дуэтно-классический танец как часть балетного спектакля классического наследия. Современные направления танцевального искусства и особенности их выразительных средств.

Раздел 2. Методика классического танца

Тема 1. Программа методики первого года обучения

Экзерсис у станка

DEMI-PLIÉ в I, II, V и IV позициях. Музыкальный размер: 4/4. Вначале каждое demi-plié исполняется на два такта 4/4, по усвоении – на один такт.

BATTEMENTS TENDUS из I позиции в сторону, вперед и назад. Музыкальный размер: 4/4 и 2/4.

BATTEMENTS TENDUS с **DEMI-PLIÉ** в I позиции в сторону, вперед и назад. Музыкальный размер: 4/4 и 2/4.

PASSÉ PAR TERRE изучается через I позицию с остановкой вытянутым носком на полу вперед и назад.

DEMI-ROND DE JAMBE PAR TERRE. Движение, предшествующее изучению rond de jambe par terre. Музыкальный размер: 4/4.

ROND DE JAMBE PAR TERRE en dehors et en dedans (вначале объясняется понятие en dehors et en dedans). Музыкальный размер: 4/4 и 2/4.

BATTEMENTS TENDUS из V позиции в сторону, вперед и назад. Музыкальный размер: 4/4 и 2/4.

BATTEMENTS TENDUS с **DEMI-PLIÉ** в V позицию в сторону, вперед и назад. Музыкальный размер: 4/4 и 2/4.

BATTEMENTS TENDUS JETÉS из I и V позиций в сторону, вперед и назад. Музыкальный размер: 4/4.

BATTEMENTS TENDUS JETÉS с **DEMI-PLIÉ** в I и V позиции в сторону, вперед и назад. Музыкальный размер: 4/4.

BATTEMENTS TENDUS POUR LE PIED с I и V позиций:

а) с опусканием пятки на II позицию;

б) с опусканием пятки на II позицию в demi-plié (II полугодие).

Музыкальный размер: 4/4.

RELEVÉ LENT HA 45° в сторону, вперед и назад. Музыкальный размер: 4/4. Изучается на два такта 4/4.

BATTEMENTS TENDU JETÉS PIQUÉS. Музыкальный размер: 4/4. Исполняется на 1/4.

BATTEMENTS TENDUS JETÉS с сокращением (flex) стопы работающей ноги на высоте 25° в сторону, вперед и назад. Музыкальный размер: 4/4. Движение изучается на один такт, равномерно. Положение ноги **SUR LE COU-DE-PIED** впереди (основное и условное), и сзади. Изучается из положения ноги, вытянутой на II позицию носком в пол, затем с V позиции.

BATTEMENTS FRAPPÉS в сторону, вперед и назад. Вначале изучается, открывая работающую ногу носком в пол. Во втором полугодии – на 45°. Музыкальный размер: 4/4 и 2/4. (Вначале изучается на один такт 4/4, по усвоении – на один такт 2/4.)

PETIT BATTEMENT SUR LE COU-DE-PIED (перенос стопы равномерный). Музыкальный размер: 4/4 и 2/4.

BATTEMENTS DOUBLES FRAPPÉS в сторону, вперед и назад. Вначале изучается, открывая работающую ногу носком в пол. Во втором полугодии – на 45°. Музыкальный размер: 4/4.

BATTEMENTS FONDUS в сторону, вперед и назад. Первоначально изучается, открывая работающую ногу носком в пол, во втором полугодии – на 45°. Музыкальный размер: 4/4.

RELEVÉ на полупальцах по I, II и V позициям. Музыкальный размер: 4/4 и 3/4. (Исполняется на два такта 4/4, на один такт 4/4, на один такт 2/4.)

GRAND PLIÉ по I, II и V позициям. Музыкальный размер: 4/4. Исполняется на два такта 4/4 и один такт 4/4 в конце года.

BATTEMENTS SOUTENUS в сторону, вперед и назад. Вначале изучается на целой стопе, во втором полугодии с *relevé* на полупальцы в V позиции. Музыкальный размер: 4/4. Движение исполняется на один такт 4/4.

PRÉPARATION к ROND DE JAMBE PAR TERRE en dehors et en dedans. Музыкальный размер: 4/4. Движение исполняется на один такт 4/4, затем на 2/4.

BATTEMENTS RELEVÉS LENT на 90° из I и V позиций в сторону, вперед и назад. В сторону и назад первоначально изучается лицом к палке, вперед держась за палку одной рукой. Музыкальный размер: 4/4. Движение исполняется на два такта 4/4.

GRANDS BATTEMENTS JETÉS из I и V позиций в сторону, вперед и назад. В сторону и назад первоначально изучается лицом к палке. Вперед – держась за палку одной рукой. Музыкальный размер: 2/4. Вначале исполняется на один такт 2/4, позднее каждое движение исполняется на 1/4 и 1/4, стоять в позиции.

ROND DE JAMBE EN L'AIR en dehors et en dedans. (Изучение начинается со сгибания и разгибания ноги в колене.) Музыкальный размер: 4/4 и 2/4. Вначале исполняется на один такт 4/4, позднее на один такт 2/4.

BATTEMENTS RETIRÉ (движение, предшествующее изучению *battements développés*). Музыкальный размер: 4/4.

BATTEMENTS DÉVELOPPÉS в сторону, вперед и назад. В сторону и назад первоначально изучается лицом к станку, вперед – держась одной рукой за палку. Музыкальный размер: 4/4. Движение изучается на два такта 4/4.

BATTEMENTS DÉVELOPPÉS PASSÉS. Изучается во втором полугодии.

ROND DE JAMBE PAR TERRE HA PLIÉ en dehors et en dedans как заключение *rond de jambe par terre*. Музыкальный размер: 4/4. Движение исполняется на два такта 4/4.

PORT DE BRAS:

а) первое и третье сочетаются с различными упражнениями.

б) третье *port de bras* исполняется как заключение к *rond de jambe par terre*.

Музыкальный размер: 4/4. Движение изучается на два такта 4/4.

PAS DE BOURRÉE с переменной ног *en dehors et en dedans* (изучается лицом к станку). Музыкальный размер: 4/4 и 3/4. Движение изучается на один такт 4/4, позднее – на один такт 3/4.

PAS DE BOURRÉE SUIVI на полупальцах в V позицию. Музыкальный размер: 4/4 и 3/4. Движение исполняется на каждую 1/8.

ПЕРЕГИБЫ КОРПУСА НАЗАД и В СТОРОНУ лицом к палке в I и V позициях. Исполняются в конце экзерсиса. Музыкальный размер: 4/4 и 3/4. Исполняется на два такта 4/4 или восемь тактов 3/4.

ПОЛУПОВОРОТЫ в V позицию с переменной ног на полупальцах:

а) *demi-plié* в V позиции, *relevé* на полупальцы, 1/2 поворота и закончить в *demi-plié*;

б) *demi-plié* в V позицию, *relevé* на полупальцы, 1/2 поворота и закончить в V позицию на вытянутых ногах.

Музыкальный размер: 4/4. Поворот исполняется на один такт.

Экзерсис на середине зала

Упражнения те же, что у палки с добавлением **epaulement**.

EPAULEMENT CROISÉ ET EFFACÉ в V и IV позициях. Вначале объясняется понятие «*epaulement*».

PORT DE BRAS первое, второе и третье. Музыкальный размер: 4/4 и 3/4. Движение изучается на два такта 4/4 или на восемь тактов 3/4.

ОСНОВНЫЕ ПОЗЫ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА:

а) *croisée*,

б) *effacée*,

в) *écarté*

Изучаются вперед и назад с руками в больших и маленьких позах. Работающая нога вытянута носком в пол.

1-й, 2-й и 3-й ARABESQUES. Работающая нога вытянута носком в пол.

TEMPS LIÉ PAR TERRE. Музыкальный размер: 4/4 и 3/4. Движение изучается на два такта 4/4 или на восемь тактов 3/4.

RELEVÉ на полупальцах по I, II и V позициям на вытянутых ногах и с окончанием в *demi-plié*.

PAS DE BOURRÉE с переменной ног **en dehors et en dedans** с окончанием в **epaulement**. Музыкальный размер: 4/4 и 3/4.

ПОВОРОТЫ НА ПОЛУПАЛЬЦАХ вокруг себя на одном месте по V позиции (2-4 поворота). Музыкальный размер: 2/4 и 3/4 (каждое движение на 1/8 музыкальную долю).

Allegro

Прыжки первоначально изучаются лицом к станку. Как только освоена элементарная правильность исполнения, изучение переносится на середину зала.

TEMPS LEVÉ по I, II и V позициям. Музыкальный размер: 4/4. Движение изучается на один такт 4/4.

CHANGEMENT DE PIEDS. Музыкальный размер: 4/4. Движение изучается на один такт 4/4.

PAS ÉCHAPPÉ. Музыкальный размер: 4/4. Вначале изучается с остановкой на II позиции на два такта 4/4, затем – на один такт.

PAS ASSEMBLÉ в сторону. Музыкальный размер: 4/4. Движение исполняется на один такт 4/4.

PAS JETÉ в сторону. Музыкальный размер: 4/4. Движение исполняется на один такт 4/4.

SISSONNE SIMPLE. Музыкальный размер: 4/4. Движение исполняется на один такт 4/4.

PAS BALANCÉ. Музыкальный размер: 3/4. Каждое **balancé** исполняется на один такт 3/4.

PAS DE BASQUE (сценическая форма). Музыкальный размер: 3/4. Каждый **pas de basque** исполняется на один такт 3/4.

PAS ПОЛЬКИ. Музыкальный размер: 2/4. Каждое **pas** исполняется на один такт 2/4.

ТРАМПЛИННЫЕ ПРЫЖКИ по I позиции Музыкальный размер: 2/4. Исполняется восьмью долями такта.

Экзерсис на пальцах (изучается во втором полугодии).

Первоначально движения изучаются лицом к станку, по мере усвоения переносятся на середину зала.

PAS RELEVÉ по I, II и V позициям. Музыкальный размер: 4/4. Движение изучается на один такт 4/4.

PAS ÉCHAPPÉ с I и V позиции с окончанием на II позицию. Музыкальный размер: 4/4. Движение изучается на один такт 4/4.

PAS ASSEMBLÉ SOUTENU. Музыкальный размер: 4/4. Движение изучается на один такт 4/4, затем – на 2/4.

PAS DE BOURRÉE с переменной ног. Музыкальный размер: 2/4 и 3/4. Движение исполняется на один такт 2/4 или на один такт 3/4.

PAS COURU вперед и назад по невыворотной I позиции. Музыкальный размер: 2/4 и 3/4.

PAS DE BOURRÉE SUIVI по V позиции без продвижения и с продвижением в сторону. Музыкальный размер: 2/4 и 3/4.

ПОВОРОТЫ НА ОДНОМ МЕСТЕ по V позиции (2– 3 поворота). Музыкальный размер: 2/4 и 3/4.

PAS GLISSADE (факультативно). Музыкальный размер: 4/4. Движение исполняется на один такт 4/4.

Тема 2. Программа методики второго года обучения

Экзерсис у палки

Повторение упражнений первого года обучения с добавлением **epaulement**. Изучение больших поз на 90°, **attitude** и 2-й **arabesque**.

МАЛЕНЬКИЕ ПОЗЫ:

- а) *croisée*,
- б) *effacée*,
- в) *écartée*.

Изучается носком в пол – на вытянутой опорной ноге и на *demi-plié*. По мере усвоения позы вводятся как заключение к отдельным упражнениям.

BATTEMENTS TENDUS в больших и маленьких позах **croisée, effacée, écartée, 2-й arabesque**.

BATTEMENTS TENDUS JETÉS:

а) в больших и маленьких позах *croisée, effacée, écartée*;

б) *battements tendus jetés balansoir*.

Полуповороты по V позиции с переменной ног на полупальцах к палке и от палки на 2/4.

TREPTE PORT DE BRAS изучается с *plié* на опорной ноге (растяжка), работающая нога при этом вытянута вперед или назад носком в пол. Движение исполняется в заключение *rond de jambe par terré* и в сочетании с другими упражнениями. Музыкальный размер: 4/4, движение исполняется на два такта 4/4 (первый такт – наклон вперед и подъем, второй такт – перегиб назад и подъем).

BATTEMENTS FONDUS во всех направлениях. В начале года чередовать движение на целой стопе и на полупальцах. К концу полугодия исполнять на полупальцах. В начале II полугодия – в маленьких позах.

DOUBLE BATTEMENT FONDU на всей стопе и на полупальцах *en face*.

BATTEMENT FONDU C PLIÉ-RELEVÉ на целой стопе, позднее – на полупальцах *en face*.

BATTEMENT FONDU C PLIÉ-RELEVÉ ET DEMI ROND DE JAMBE на целой стопе и на полупальцах *en face*.

TOMBÉE И COUPÉ на всю стопу и на полупальцы (комбинируется с *battements frappés, petits battements, rond de jambe en l'air*).

BATTEMENTS SOUTENUS НОСКОМ В ПОЛ И НА 45°, исполняется во всех направлениях *en face* и в позах: *croisée, effacée, écarté*.

BATTEMENTS FRAPPÉS во всех направлениях. В начале года чередовать движение на целой стопе и на полупальцах, в конце полугодия исполняется на полупальцах. Музыкальный размер: 2/4, каждое движение исполняется на 1/4.

BATTEMENTS DOUBLES FRAPPÉS во всех направлениях. В начале года чередовать движение на целой стопе и на полупальцах, к концу полугодия исполнять на полупальцах. Музыкальный размер: 2/4. Движение исполняется на один такт 2/4.

PETITS BATTEMENTS SUR LE COU-DE-PIED. В начале года чередовать движение на целой стопе и на полупальцах. К концу I полугодия исполнять на полупальцах. Исполняется равномерно и с акцентом вперед и назад. Музыкальный размер: 2/4. Движение исполняется на каждую четверть.

FLIC вперед и назад на всей стопе.

TEMPS RELEVÉ НА 45° en dehors et en dedans на целой стопе и на полупальцах. Музыкальный размер: 4/4. Движение исполняется сначала на 4/4, потом на 2/4.

ROND DE JAMBE EN L'AIR en dehors et en dedans на целой стопе, к концу I полугодия исполняется на полупальцах.

BATTEMENTS RELEVÉS LENT НА 90° во всех направлениях и в больших позах: *croisée, effacée, écarté, 2-й arabesque* на всей стопе и с подъемом на полупальцы.

BATTEMENTS DEVELOPPÉS во всех направлениях и в больших позах: *croisée, effacée, écarté* вперед и назад, 2-й *arabesque* на всей стопе и с подъемом на полупальцы. Музыкальный размер: 4/4. Движение исполняется на два такта 4/4.

ATTITUDE CROISÉE ET EFFACÉE.

BATTEMENTS DEVELOPPÉS PASSÉS для перехода из позы в позу с различных направлений.

DEMI ROND DE JAMBE НА 90° en dehors et en dedans. Музыкальный размер: 4/4. Движение исполняется на два такта 4/4.

GRAND ROND DE JAMBE en dehors et en dedans. Исполняется во II полугодии. Музыкальный размер: 4/4. Движение исполняется на два такта 4/4.

GRANDS BATTEMENTS JETÉS во всех направлениях и в больших позах: *effacée* вперед и назад, 2-й *arabesque*. Музыкальный размер: 2/4. Исполняется на 1/4.

GRANDS BATTEMENTS JETÉS POINTÉS во всех направлениях и в больших позах: *effacée* вперед и назад, 2-й *arabesque*.

Поворот FOUETTÉ:

а) по 1/4 круга из позы в позу с носком на полу на вытянутой ноге и на *demi-plié en dehors et en dedans*.

б) по 1/2 круга из положения *en face* к палке и от палки.

SOUTENU EN TOURNANT en dehors et en dedans: 1/2 поворота, начиная носком в пол.

Экзерсис на середине зала

Те же упражнения, что и у палки en face и epaulement, исполняются на всей стопе.

GRAND Plié в IV позиции, EPAULEMENT CROISÉE ET EFFACÉE

BATTEMENTS TENDUS в маленьких и больших позах: croisée, effacée вперед и назад и 3-й arabesque.

BATTEMENTS TENDUS JETÉS в маленьких и больших позах: croisée, effacée вперед и назад и в 3-й arabesque.

BATTEMENTS RELEVÉS LENTS НА 90° вперед, в сторону и назад, и в позы: croisée, effacée и в 1-й, 2-й и 3-й arabesques. Позы écarté и 4-й arabesque исполняются на 90° во II полугодии.

BATTEMENTS DEVELOPPÉS вперед, в сторону, назад и в позы: croisée, effacée и écarté вперед и назад, в 1-й, 2-й и 3-й arabesque, attitude croisée et effacée. Музыкальный размер: 4/4 и 3/4.

GRANDS BATTEMENTS JETÉS вперед, в сторону и назад и в позы: croisée, effacée вперед и назад и в 3-й arabesque.

RELEVÉ на полупальцах по IV позиции **CROISÉE ET EFFACÉE** на вытянутых ногах и с demi-plié.

ЭЛЕМЕНТАРНОЕ АДАЖИО из пройденных поз: croisée, effacée вперед и назад, attitude, arabesque, battements developpés, relevé lent, demi и grand rond de jambe, различные port de bras и связующие движения. Адажио исполняется не менее 16 тактов 4/4.

TEMPS LIÉ PAR TERRE с перегибом корпуса.

ЧЕТВЕРТОЕ И ПЯТОЕ PORT DE BRAS. Музыкальный размер: 4/4 и 3/4. Движение исполняется на 2 такта 4/4 или 8 тактов 3/4.

PAS DE BOURRÉE без перемены ног с открыванием ноги в сторону. Делается носком в пол и на 45°.

PAS DE BOURRÉE-BALLOTTÉ с открыванием ноги вперед и назад. Делается носком в пол и на 45°, epaulement croisée и effacée.

PRÉPARATION K PIROUETTE SUR LE COU-DE-PIÉD en dehors et en dedans с V и II позиций. (Один pirouette факультативно в мужском классе.) С V позиции на один такт по 4/4; со II позиции на два такта по 4/4.

SOUTENU EN TOURNANT: 1/2 поворота en dehors et en dedans.

GLISSADE EN TOURNANT по 1/2 поворота en dehors et en dedans. **Полуповорот в V позиции с переменной ног на полупальцах.**

Allegro

Продолжается изучение прыжков трамплинного характера (исполняются восьмыми долями).

PAS GLISSADE в сторону, вперед и назад en face, а также в маленькие позы croisée и effacée вперед и назад.

PAS DOUBLE ASSEMBLÉ.

PAS ASSEMBLÉ вперед и назад (en face и в маленькие позы croisée и effacée).

PAS JETÉ в сторону в маленькие позы (с руками).

PAS ÉCHAPPÉ на II позицию с окончанием на одну ногу, другая нога в положении sur le cou-de-piéed спереди или сзади.

GRAND ÉCHAPPÉ по II и IV позиции.

PETIT CHANGEMENT DE PIEDS.

GRAND CHANGEMENT DE PIEDS.

PAS DE BASQUE вперед и назад.

SISSONNE OUVERTE в сторону, вперед и назад, и в позах croisée и effacée с окончанием прыжка носком в пол и на 45°.

SISSONNE FERMÉE в сторону, вперед и назад, в конце года – в маленькие позы croisée и effacée.

Сценический SISSONNE в I ARABESQUE по диагонали в сочетании с pas de chat (перед прыжком исполняется preparation в сценической форме).

PAS DE CHAT с броском ног назад и вперед. Начальное изучение.

PAS BALANCÉ И PAS DE BASQUE на 1/4 поворота в сценической форме (в музыкальном сопровождении использовать танцевальную литературу). Музыкальный размер: 3/4.

PAS SAUTÉ по IV позиции.

GRAND CHANGEMENT DE PIEDS по 1/4 поворота.

Экзерсис на пальцах

PAS RELEVÉS по IV позиции en face, epaulement croisée и effacée.

PAS ECHAPPÉ по IV позиции на croisée и effacée.

PAS ECHAPPÉ на II позицию с окончанием на одну ногу, другая – sur le cou-de-piéd вперед или назад.

PAS DE BOURRÉE с переменной ног en dehors et en dedans с окончанием в маленькую позу croisée.

PAS DE BOURRÉE без перемены ног с открыванием ноги в сторону носком в пол и на 45°.

PAS DE BOURRÉE-BALLOTTE с открыванием ноги вперед и назад носком в пол и на 45°. Исполняется на croisée и effacée.

PAS ASSEMBLÉ SOUTENU в маленькую позу croisée. Движение исполняется на 2/4.

PAS GLISSADE вперед, назад, в сторону и в маленькие позы croisée и effacée.

PAS DE BOURRÉE SUIVI И PAS COURU изучаются в более подвинутом музыкальном темпе; по прямой и по диагонали.

PAS SUIVI EN TOURNANT.

SISSONNE SIMPLE EN FACE И EPAULEMENT.

ПОВОРОТ В V ПОЗИЦИИ (с croisée на croisée).

SUS-SOUS с продвижением вперед и назад.

TEMPS LIÉ.

PAS JETÉ:

а) на месте с открыванием ноги в сторону;

б) с продвижением в сторону, вперед и назад, в маленьких позах.

Тема 3. Программа методики третьего года обучения

Экзерсис у станка

GRAND Plié в комбинации с PORT DE BRAS.

BATTEMENTS TENDUS POUR BATTERIES.

RONDE DE JAMBE на 45° en dehors et en dedans на полупальцах и на demi-plié.

BATTEMENTS FONDUS DOUBLES в маленьких позах.

BATTEMENTS FONDUS:

а) с plié-relevé;

б) с plié-relevé и demi rond в маленьких позах.

BATTEMENTS FONDUS DOUBLES C DEMI ROND DE JAMBE EN FACE.

BATTEMENTS FONDUS на 90°.

BATTEMENTS SOUTENUS на 90° во всех направлениях en face и в позах.

BATTEMENTS FRAPPÉS. Исполняется четвертями в сочетании с восьмыми долями такта. Исполняется en face и в позах.

BATTEMENTS DOUBLES FRAPPÉS на 45° на полупальцах и с окончанием в DEMI-PLIÉ носком в пол en face и в позах.

FLIC-FLAC EN FACE:

а) без поворота;

б) en tournant, 1/2 поворота, начиная со II позиции.

PAS TOMBÉ:

а) с продвижением в сочетании с battements fondus на 45° вперед и назад с окончанием sur le cou-de-piéd.

б) с окончанием носком в пол и на 45° во всех направлениях.

RONDE DE JAMBE EN L'AIR с окончанием в DEMI-PLIÉ en dehors et en dedans. Движение исполняется на 1/4 и 1/8 музыкальную долю такта.

GRANDS BATTEMENTS JETÉS PASSÉS PAR TERRE с окончанием на носок вперед или назад.

ТРЕТЬЕ PORT DE BRAS с ногой, вытянутой на носок назад на plié (с растяжкой) с переходом с опорной ноги на другую.

ПОЛНЫЙ поворот на полупальцах на двух ногах по V позиции к палке и от палки.

ПОЛУПОВОРОТ с подменной ноги на целой стопе и на полупальцах к палке и от палки в сочетании с различными упражнениями.

ПОЛУПОВОРОТ с TOMBÉ к палке и от палки.

PRÉPARATION И PIROUETTE с V позиции en dehors et en dedans.

Музыкальный размер: 4/4. Движение исполняется на один такт 4/4.

SOUTENU EN TOURNANT en dehors et en dedans (целый поворот), начиная носком в пол, и на 45° со всех направлений.

Экзерсис на середине зала

BATTEMENTS TENDUS И BATTEMENTS TENDUS JETÉS EN TOURNANT en dehors et en dedans по 1/8 и 1/4 поворота.

ROND DE JAMBE PAR TERRE EN TOURNANT по 1/8 поворота.

DEMI ROND DE JAMBE на 45° en dehors et en dedans на полупальцах и на demi-plié.

BATTEMENTS FONDUS:

а) на полупальцах en face и в позах;

б) с plié-relevé и demi rond de jambe на 45° en face, на полупальцах;

в) double на всей стопе и на полупальцах.

BATTEMENTS SOUTENUS на 90° EN FACE.

Музыкальный размер: 4/4. Исполняется на 4/4.

BATTEMENTS FRAPPÉS на полупальцах.

BATTEMENTS DOUBLS FRAPPÉS:

а) на полупальцах на 45°;

б) с окончанием в demi-plié носком в пол en face и в позы.

PETITS BATTEMENTS SUR LE COU-DE-PIED на полупальцах.

PAS TOMBÉ с продвижением:

а) с окончанием **sur le cou-de-pied;**

б) с окончанием вытянутой ногой носком в пол;

в) с окончанием на 45°.

PAS COUPÉ на полупальцах (для применения в комбинациях).

ROND DE JAMBE EN L'AIR en dehors et en dedans на полупальцах.

PETITS TEMPS RELEVÉS en dehors et en dedans на всей стопе и на полупальцах.

BATTEMENTS RELEVÉS LENTS ET BATTEMENTS DEVELOPPÉS EN FACE и в позах с подъемом на полупальцы (4-й arabesque и ecartée исполняются на целой стопе).

DEMI ET GRAND ROND DE JAMBE DEVELOPPÉ на 90° en dehors et en dedans en face и из позы в позу на всей стопе.

GRANDS BATTEMENTS JETÉS PASSÉS PAR TERRE с окончанием на носок вперед или назад en face.

ТРЕТЬЕ PORT DE BRAS с ногой, вытянутой на носок назад на plié (растяжка) без перехода с опорной ноги и с переходом.

PAS DE BOURRÉE DESSUS-DESSOUS (en face).

PAS DE BOURRÉE BALLOTTÉ EN TOURNANT по 1/4 поворота.

PAS JETÉ FONDU с продвижением вперед и назад по диагонали.

SOUTENU EN TOURNANT en dehors et en dedans целый поворот, начиная движение носком в пол, и на 45°.

PAS GLISSADE EN TOURNANT en dehors et en dedans с продвижением в сторону по 1/2 поворота и целому повороту.

PRÉPARATION к PIROUETTE И PIROUETTE с IV позиции en dehors et en dedans с окончанием в V позицию.

PRÉPARATION К PIROUETTE И PIROUETTE со II и V позиций en dehors et en dedans с окончанием в V позицию.

Шестое PORT DE BRAS. Изучается на два такта 4/4.

TEMPS LIÉ на 90° на целой стопе.

АДАЖИО из пройденных поз в сочетании с port de bras с поворотами на двух ногах, pas de bougée и другими движениями.

Allegro

TEMPS SAUTÉ в V позицию с продвижением в сторону, вперед и назад.

CHANGEMENT DE PIEDS с продвижением в сторону, вперед и назад.

PAS ÉCHAPPÉ на II и IV позиции EN TOURNANT по 1/4 и 1/2 поворота.

DOUBLE PAS ASSEMBLÉ (каждое assemblé на 1/8).

PAS ASSEMBLÉ с продвижением EN FACE и в позах.

PAS JETÉ с продвижением во всех направлениях en face и в маленьких позах с ногой в положении sur le cou-de-pied и на 45°.

PAS DE CHAT вперед и назад.

TEMPS LEVÉ с ногой в положении sur le cou-de-pied спереди или сзади.

SISSONNE OUVERTE на 45° во всех маленьких позах.

SISSONNE TOMBÉE en face и в позах.

TEMPS LIE SAUTÉ.

PAS BALLONNÉ:

а) в сторону и в сторону с продвижением;

б) вперед и назад в маленьких позах effacée и croisée.

SISSONNE FERMÉE во всех маленьких позах.

PAS DE BASQUE EN TOURNANT по 1/4 поворота и по 1/2 поворота.

PAS ÉCHAPPÉ BATTU со II позиции.

PETIT CHANGEMENT DE PIEDS EN TOURNANT по 1/8 и 1/2 поворота. Grand changement de pieds en tournant по 1/4 и 1/2 поворота.

ENTRECHAT QUATRE.

ENTRECHAT ROYAL.

SISSONNE SIMPLE EN TOURNANT en dehors et en dedans по 1/2 поворота (мужской класс).

PAS ASSEMBLÉ BATTU (мужской класс – факультативно).

TOUR EN L’AIR (мужской класс – факультативно).

СЦЕНИЧЕСКИЙ SISSONNE В 1-й ARABESQUE С PAS COURU.

Экзерсис на пальцах

PAS ÉCHAPPÉ EN TOURNANT на II и IV позиции по 1/4 поворота.

PAS ASSEMBLÉ SOUTENU EN TOURNANT en dehors et en dedans по 1/2 и целому повороту.

PAS GLISSADE EN TOURNANT по 1/2 и целому повороту с продвижением в сторону.

PAS DE BOURRÉE DESSUS-DESSOUS.

PAS DE BOURRÉE BALLOTTÉ по 1/4 поворота.

SISSONNE OUVERTE на 45° во всех направлениях и позах.

PAS TOMBÉ из позы в позу на 45° (факультативно).

RELEVÉ на одной ноге, другая нога в положении sur le cou-de-pied и на 45° (2–4 раза).

PAS COUPÉ BALLONNÉ с открыванием ноги в сторону.

PAS BALLONNÉ на effacée вперед и назад (3–4 раза).

PAS JETÉ в позах на 45° с окончанием в demi-plié.

PAS JETÉ FONDU по диагонали вперед и назад.

PRÉPARATION к PIROUETTE SUR LE COU-DE-PIED en dehors et en dedans с V и IV позиций, один pirouette во 2-м полугодии.

PAS COURU И PAS DE BOURRÉE SUIVI в разных направлениях в более быстром темпе.

Тема 4. Программа методики четвертого года обучения

Экзерсис у станка

ПОВОРОТ FOUETTÉ en dehors et en dedans:

а) с вытянутой ногой на 45⁰ вперед или назад (к палке и от палки). Исполняется сначала медленно на всей стопе (на 4/4), затем на полупальцах и с **plié-relevé** (на 2/4).

б) поворот **fouetté** en dehors et en dedans с ногой на 90⁰ (к палке и от палки). Исполняется медленно на всей стопе (на 4/4).

FLIC-FLAC EN TOURNANT en dehors et en dedans с окончанием на 45 градусов во всех направлениях.

ROND DE JAMBE EN L’AIR en dehors et en dedans с **plié-relevé** и **relevé** на полупальцы.

PRÉPARATION к **tours** и **tour с temps relevé** на 45⁰.

BATTEMENTS DOUBLES FRAPPÉS с поворотом на 1/4 и 1/2 круга, en face и в позах.

BATTEMENTS BATTU sur le cou-de-pied вперед и назад, epaulement effacée et croisée.

GRAND ROND DE JAMBE JETÉ. Сначала изучается на 4/4, затем исполняется на 2/4 и 1/4.

BATTEMENTS RELEVÉ ET BATTEMENTS DEVELOPPÉ:

а) с **plié-relevé**, en face и в позах.

б) с **plié-relevé** и **demi rond de jambe**, en face и в позах.

BATTEMENT FONDU на 90⁰ en face и в позах.

BATTEMENTS DEVELOPPÉS BALLOTTÉS одной ногой вперед, другой – назад (два такта на 4/4).

RELEVÉ на полупальцы – работающая нога поднята в любом направлении на 90⁰.

SOUTENUS EN TOURNANT en dehors et en dedans (1/2 и целый поворот), начиная со всех направлений ноги на 90⁰ и с больших поз.

TOUR SUR LE COU-DE-PIED en dehors et en dedans, начиная из положения ноги в сторону на 45⁰.

TOUR TIRE-BOUCHON en dehors et en dedans из V позиции.

BATTEMENT DEVELOPPÉ TOMBÉ en face.

GRAND BATTEMENTS JETÉ с подъемом на полупальцы и на полупальцах.

GRAND BATTEMENT JETÉ DEVELOPPÉ (“мягкие”) с подъемом на полупальцы.

GRAND TEMPS RELEVÉ en dehors et en dedans (на 4/4).

PORT DE BRAS с ногой, поднятой вперед или назад на 90⁰ на всей стопе.

Экзерсис на середине

BATTEMENTS TENDUS ET BATTEMENTS TENDUS JETÉ EN TOURNANT с поворотом на 1/2 круга.

ROND DE JAMBE PAR TERRE EN TOURNANT с поворотом на 1/4 круга.

ROND DE JAMBE с вытянутой ногой на 45⁰ на полупальцах, на **demi-plié** и с **plié-relevé**.

BATTEMENT FONDU на 90⁰ en face и в позах на полупальцах.

BATTEMENT SOUTENU на 90⁰ во всех направлениях en face и в больших позах (на 2/4).

PETIT PAS JETÉ EN TOURNANT по 1/2 поворота с продвижением в сторону en dehors et en dedans (по прямой линии и по диагонали).

BATTEMENT FRAPPÉ в позах на полупальцах.

BATTEMENT DOUBLE FRAPPÉ с **plié-relevé** на полупальцы, с поворотом на 1/4 и 1/2 круга.

ROND DE JAMBE EN L’AIR en dehors et en dedans с окончанием в **demi-plié**.

PAS TOMBÉ из позы в позу на 45⁰.

FLIC-FLAC EN FACE с окончанием на 45⁰.

ПОВОРОТ FOUETTÉ en dehors et en dedans, начиная из положения ноги вперед или назад на 45⁰, на всей стопе и с **plié-relevé**.

BATTEMENTS RELEVÉS LENTS ET BATTEMENTS DEVELOPPÉS en face и в больших позах на полупальцах и с **plié-relevé**.

DEMI-ROND DE JAMBE DEVELOPPÉ en face и из позы в позу на полупальцах, на **demi-plié** и с **plié-relevé**.

GRAND ROND DE JAMBE DEVELOPPÉ на полупальцах en face.

TEMPS LIÉ на 90° на полупальцах.

TOUR LENT Á LA SECONDE и в больших позах en dehors et en dedans (изучается первоначально с поворотом на 1/2 круга).

Медленный ПОВОРОТ из одной большой позы в другую через passé на 90°.

PRÉPARATION K TOURS:

а) a la seconde en dehors и en dedans со II позиции.

б) в больших позах со II и IV позиций en dehors et en dedans.

Шестое PORT DE BRAS с окончанием в IV позицию как préparation к tours в больших позах.

GRAND BATTEMENT JETÉ DEVELOPPÉ (мягкие battements) на всей стопе и с подъемом на полупальцы.

Два TOURS en dehors et en dedans со II и IV позиций с окончанием в V и IV позиции.

TOUR TIRE-BOUCHON en dehors et en dedans с V и IV позиций.

PREPARATION K TOURS en dehors et en dedans с grand plié с I и V позиций.

PAS DE BOURRÉE DESSUS-DESSOUS EN TOURNANT.

PAS DE BOURRÉE с переменной ног en tournant.

SOUTENU EN TOURNANT (1/2 и целый поворот), начиная со всех направлений ноги на 90° и с больших поз.

PAS GLISSADE EN TOURNANT с открыванием ноги вперед по диагонали.

TOUR CHAINÉS (4—8).

TOUR с V позиции по одному подряд (8).

PAS COURU для применения в комбинациях.

Allegro

PAS ÉCHAPPÉ BATTU с усложненной заноской.

PAS ÉCHAPPÉ BATTU с окончанием на одну ногу.

PAS ASSEMBLÉ BATTU.

ENTRECHAT-CINQ.

ENTRECHAT-TROIS.

PAS BRISÉ вперед и назад.

TEMPS LEVÉ с ногой на 45° во всех направлениях и позах.

PAS ASSEMBLÉ на 45° с продвижением в сторону (подготовка к grand assemblé), изучается с приемов: coupé-шаг, pas glissade.

GRAND SISSONNE OUVERT a la seconde и в больших позах (без продвижения). По усвоении, в позах исполняется с продвижением.

SISSONNE SIMPLE EN TOURNANT с поворотом по 1/2 круга (женский класс), целый поворот (мужской класс).

PETIT PAS EMBOITÉ (одна нога sur le cou-de-pied спереди, другая сзади) на месте, с продвижением в сторону и по диагонали.

GRAND PAS EMBOITÉ с продвижением по диагонали.

RONDE DE JAMBE EN L'AIR SAUTÉ на 45°, en dehors et en dedans (один); изучается с приемов: sissonne ouvert и с V позиции.

PAS CHASSÉE вперед, назад и в сторону.

GRAND ASSEMBLÉ в сторону с coupe-шага и pas glissade.

PAS ÉCHAPPÉ EN TOURNANT на II и в IV позиции с поворотом на 1/2 круга.

На II позицию – полный поворот к концу года (мужской класс).

TOUR EN L'AIR (мужской класс по одному).

Упражнения на пальцах

PAS ÉCHAPPÉ на II и IV позиции en tournant по 1/2 поворота.

PAS DE BOURRÉE EN TOURNANT все виды:

а) с переменной ног;

б) dessus-dessous.

PAS GLISSADE EN TOURNANT с открыванием ноги вперед, с продвижением по диагонали (4–8).

GRAND SISSONNE OUVERT во всех направлениях и позах (без продвижения).

PAS JETÉ в большие позы с мягким опусканием в plié в данной позе.

RELEVÉ на одной ноге в позах (без продвижения), другая нога поднята на 45° (от 2 до 8 раз) и на 90° (от 2 до 4 раз).

RELEVÉ EN TOURNANT на одной ноге по 1/4 поворота, другая нога в положении sur le cou-de-pied.

PAS BALLONNÉ с продвижением вперед и назад.

ROND DE JAMBE EN L’AIR et dehors et en dedans.

TOURS en dehors et en dedans с IV позиции (1–2).

TOUR en dehors с V позиции по одному подряд (4–8).

TEMPS SAUTÉ на пальцах в V позиции с продвижением вперед и назад.

CHANGEMENT DE PIÉD с продвижением вперед, назад и en tournant.

SISSONNE SIMPLE en tournant по 1/4 и 1/2 поворота.

PAS DE BOURRÉE SUIVI по кругу.

Тема 5. Программа методики пятого года обучения

Экзерсис у станка

DOUBLE ROND DE JAMBE EN L’AIR en dehors et en dedans на всей стопе, на полупальцах и с окончанием в demi-plié.

ROND DE JAMBE EN L’AIR НА 90° (один), en face и с окончанием в позы.

FLIC-FLAC EN TOURNANT en dehors et en dedans из позы в позу на 45°.

BATTEMENTS DEVELOPPÉS TOMBÉ в позах, оканчивая носком в пол и на 90°.

BATTEMENTS DEVELOPPÉS с коротким balancé.

GRAND TEMPS RELEVÉ en dehors et en dedans (на 2/4).

GRAND BATTEMENTS JETÉ PASSÉ на 90°.

GRAND BATTEMENT JETÉ BALANSOIR вперед и назад.

Полуповорот EN DEHORS ET EN DEDANS, начиная en face и из позы в позу через passé на 45° и 90° на полупальцах и с plié-relevé на полупальцы.

Поворот FOUETTÉ en dehors et en dedans с ногой на 90° на полупальцах и с plié-relevé на полупальцы.

Половина TOUR en dehors et en dedans с ногой, вытянутой вперед или назад на 45° и 90°.

TOUR EN DEHORS ET EN DEDANS, начиная с открытой ноги вперед или назад на 45°.

ДВА TOURS EN DEHORS ET EN DEDANS С TEMPS RELEVÉ (факультативно).

TOURS TIRE-BOUCHON en dehors et en dedans, начиная из положения ноги, открытой в сторону на 90°.

TOUR FOUETTÉ на 45° en dehors et en dedans (1–2 в комбинациях).

PORT DE BRAS с ногой, поднятой на 90° вперед и назад, на всей стопе и на полупальцах.

FLIC-FLAC EN TOURNANT с окончанием на 90°.

Экзерсис на середине

ROND DE JAMBE PAR TERRE EN TOURNANT en dehors et en dedans с поворотом на 1/2.

BATTEMENTS FONDUS EN TOURNANT en dehors et en dedans, с поворотом на 1/4 на полупальцах.

BATTEMENTS FRAPPÉS, BATTEMENTS DOUBLES FRAPPÉS с поворотом на 1/8 на всей стопе и на полупальцах.

ROND DE JAMBE EN L’AIR EN TOURNANT en dehors et en dedans с поворотом на 1/8.

BATTEMENTS BATTUS sur le cou-de-piéd вперед и назад epaulement на всей стопе и на полупальцах.

FLIC-FLAC EN TOURNANT en dehors et en dedans с окончанием на 45°.

DOUBLE ROND DE JAMBE EN L’AIR en dehors et en dedans – на полупальцах и с окончанием в demi-plié.

BATTEMENTS RELEVÉS LENTS ET BATTEMENTS DEVELOPPÉS в позах: IV arabesque et écartée на полупальцах и с plié-relevé на полупальцы.

BATTEMENTS DEVELOPPÉS TOMBÉS в позах, оканчивая носком в пол и на 90°.

BATTEMENTS DEVELOPPÉS BALLOTTÉS (одной ногой вперед, другой назад).

GRAND ROND DE JAMBE DEVELOPPÉ en dehors et en dedans en face и из позы в позу на полупальцах.

TOUR LENT в больших позах écartée и IV arabesque en dehors et en dedans.

TOUR LENT в больших позах на demi-plié.

Медленный поворот с работой корпуса из одной большой позы в другую (обязательно из позы croisée вперед в attitude croisée и обратно).

GRAND TEMPS RELEVÉ en dehors et en dedans на всей стопе и на полупальцах.

GRAND FOUETTÉ с coupe-шага, оканчивая в attitude effacée и обратно в позу effacée вперед. Grand fouetté в 1-й и 2-й arabesque по прямой линии.

BATTEMENTS DIVISÉS EN QUARTE (четвертные battements) en dehors et en dedans.

GRAND FOUETTÉ EN EFFACÉE вперед и назад.

Один - два TOURS en dehors et en dedans с V, II, IV позиций с окончанием в позы носком в пол.

TOUR EN DEHORS ET EN DEDANS С TEMPS RELEVÉ (один).

ОДИН – ДВА TOURS en dehors et en dedans с pas échappé на II и IV позиции, а также с приема sauté в V позиции.

TOUR SUR LE COU-DE-PIED С GRAND Plié с I, II, V позиций en dehors et en dedans.

TOURS TIRE-BOUCHON en dehors et en dedans с IV и V позиций.

TOURS С PAS TOMBÉ НА 45° en dehors et en dedans.

TOURS в большие позы:

а) со II позиции à la seconde (en dehors et en dedans);

б) с IV позиции à la seconde, attitude croisée et effacée, croisée вперед и effacée вперед (en dehors et en dedans), 1, 2, 3 arabesque en dedans.

TOURS с ногой в положении **SUR LE COU-DE-PIED** вперед (4–6, не ставя ногу в V позицию) en dehors et en dedans.

TOURS EN DEHORS с DEGAGÉE по прямой и диагонали (4–8).

TOURS EN DEDANS с COUPE-шага по диагонали (pirouettes-piques, 4–8).

TOURS CHAÎNÉS (8–16).

TOURS FOUETTES на 45° (8).

TEMPS LIÉ PAR TERRE С TOUR с V позиции en dehors et en dedans.

Allegro

ENTRECHAT-QUATRE с продвижением вперед и назад.

PETIT PAS ASSEMBLÉ en tournant по 1/4 поворота.

DOUBLE ASSEMBLÉ BATTU.

PETIT PAS JETÉ BATTU.

PAS BALLOTTÉ носком в пол и на 45°.

PAS FAILLI вперед и назад.

SISSONNE SIMPLE EN TOURNANT en dehors et en dedans.

SISSONNE OUVERTE EN TOURNANT en dehors et en dedans с окончанием в сторону на 45°.

PAS JETE FERMÉ на 45° во всех направлениях и позах.

PAS BALLONNÉ с шага-coupe с 1/2 поворота.

PETIT PAS JETÉS EN TOURNANT с продвижением в сторону по 1/2 поворота (по прямой и по диагонали).

DOUBLE ROND DE JAMBE EN L’AIR SAUTÉ en dehors et en dedans (с приема sissonne ouverte и с V позиции).

PAS BALLONNÉ BATTU в сторону, без продвижения и с продвижением.

GRAND SISSONNE TOMBÉE во всех направлениях и позах.

GRAND TEMPS LIÉ SAUTÉ вперед и назад.

GRAND PAS DE CHAT.

GRAND PAS ASSEMBLÉ в сторону с приемов: coupe-шаг, pas glissade, sissonne tombé, developpé tombé вперед.

TEMPS LEVÉ в позах на 90°.

GRAND PAS JETÉ вперед в позах: attitude croisée, 1, 2 и 3-й arabesque, attitude effacée с coupe-шаг. Grand pas jeté в attitude effacée, 1 и 2-й arabesque – pas glissade.

GRANDS FOUETTÉS в позы attitude effacée, 1 и 2-й arabesques (по прямой линии).

GRAND PAS ASSEMBLÉ вперед с coupe-шага и pas cougu.

PAS EMBOITÉ EN TOURNANT с продвижением в сторону и по диагонали (4).

TEMPS GLISSÉ (скользящее продвижение вперед и назад на demi-plié) в позах 1, 2 и 3-й arabesques.

GRANDE SISSONNE TOMBÉE à la seconde в сочетании с pas de bougée с продвижением по прямой и по диагонали.

PAS CABRIOLE на 45° вперед и назад с приемов: coupe-шаг, pas glissade, sissonne ouverte, sissonne tombée (мужской класс).

TOURS EN L’AIR по одному подряд (мужской класс – факультативно, 2).

ДВА TOURS EN L’AIR (мужской класс – факультативно).

GRAND PIROUETTE (мужской класс, 4–6).

Экзерсис на пальцах

PETIT PAS JETÉ EN TOURNANT с продвижением в сторону по 1/2 поворота, по прямой и диагонали.

SISSONNE OUVERTE на 45° en tournant en dehors et en dedans с поворотом на 1/4 и 1/2.

GRANDE SISSONNE OUVERTE во всех направлениях и позах с продвижением (écartée и 4-й arabesque – без продвижения).

PAS TOMBÉ из позы в позу на 90°.

DOUBLE ROND DE JAMBE EN L’AIR en dehors et en dedans.

FOUETTÉ НА 90° с a la seconde в 1 и 2-й arabesque (1/4 поворота).

GRAND FOUETTÉ с шага в attitude effacée, 1 и 2 arabesque.

RELEVÉS на одной ноге в позах на 45° и 90° с продвижением вперед (4–6).

SOUTENU EN TOURNANT en dehors et en dedans, начиная из позы на 90° (1/2 и целый поворот).

GRANDS BATTEMENTS JETÉS во всех направлениях и позах.

TOURS с приема PAS TOMBÉ на 45° en dehors et en dedans.

ДВА TOURS en dehors et en dedans с V и IV позиций.

TOURS EN DEHORS с V позиции по одному подряд (8–16).

PAS GLISSADE EN TOURNANT с продвижением вперед по диагонали (8–16).

TOURS EN DEHORS с DÉGAGÉ по диагонали (12–16).

TOURS EN DEDANS с COUPÉ-ШАГА по диагонали (tours-piques, 12–16).

TOURS FOUETTÉ на 45° (8–16).

TOURS CHAÎNÉS (8–12).

PAS EMBOÎTÉ-PIQUÉ по 1/2 поворота, с продвижением в сторону и по диагонали (2–4).

PAS EMBOÎTÉ-SAUTÉ на месте и с продвижением (одна нога sur le sou-de-pied спереди, другая – сзади, 4–8).

Тема 1. Программа методики шестого года обучения

Экзерсис у станка

DOUBLE ROND DE JAMBE EN L’AIR EN DEHORS ET EN DEDANS на 90° с окончанием в позы на полупальцах.

BATTEMENTS DEVELOPPÉS с быстрым DEMI-ROND EN DEHORS ET EN DEDANS или EN DEDANS — EN DEHORS (d’ici de là).

PORT DE BRAS с ногой на 90°.

GRANDS BATTEMENTS JETÉS с поворотом FOUETTÉ EN DEHORS ET EN DEDANS на 1/2 круга.

DEUX TOURS EN DEHORS ET EN DEDANS, начиная с ноги, открытой на II позицию на 45°.

PIROUETTES EN DEHORS ET EN DEDANS с окончанием в позы на 45° и 90° (1—2 оборота).

PIROUETTES EN DEHORS ET EN DEDANS, начиная с ногой в положении sur le cou-de-pied (1—2 оборота).

TOURS TIRE-BOUCHON EN DEHORS ET EN DEDANS, начиная с открытой ноги вперед и назад на 90° и из большой позы в большую.

ПОВОРОТ FOUETTÉ на 90° из позы в позу.

Экзерсис на середине зала

RONDE DE JAMBE EN L'AIR EN DEHORS ET EN DEDANS на 90° на полупальцах с окончанием в позы.

PETITS BATTEMENTS SUR LE COU-DE-PIED EN TOURNANT EN DEHORS ET EN DEDANS на полупальцах.

FLIC-FLAC EN TOURNANT EN DEHORS ET EN DEDANS из позы в позу на 45°.

GRAND TEMPS RELEVÉ EN TOURNANT EN DEHORS ET EN DEDANS на 1/4 и 1/2 поворота.

TEMPS LIÉ PAR TERRE с двумя TOURS EN DEHORS ET EN DEDANS.

НАКЛОН И ПОДЪЕМ КОПУСА в 1 и 3-й ARABESQUE.

TEMPS LIÉ на 90° с переходом на TOUR TIRE-BOUCHON или À LA SECONDE EN DEHORS ET EN DEDANS.

GRANDS BATTEMENTS JETÉS:

а) с relevé на полупальцы;

б) с passé на 90°

в) balancé à la seconde (I и V позиции).

GRAND FOUETTÉ EN TOURNANT EN DEDANS в 3-й ARABESQUE и EN DEHORS в позу CROISÉE вперед (через a la seconde).

PIROUETTES EN DEHORS ET EN DEDANS с II, IV, V позиций и TEMPS RELEVÉ с окончанием в позы на 45° и 90°.

PIROUETTES EN DEHORS ET EN DEDANS, начиная из позы на 45° и 90° и заканчивая в IV и V позиции (1—2 оборота).

PIROUETTES с GRAND Plié из I и V позиций EN DEHORS ET EN DEDANS (2 оборота) и TOURS TIRE-BOUCHON (1—2 оборота).

TOURS FOUETTÉS на 45° (8—16 оборотов).

TOURS во все большие позы EN DEHORS ET EN DEDANS со II и IV позиций (2 оборота).

TOURS во все большие позы EN DEHORS ET EN DEDANS с приемами:

а) pas tombé,

б) coupé-шаг,

в) с pas écharré на II позицию (мужской класс).

TOURS в большие позы Plié-RELEVÉ подряд EN DEHORS ET EN DEDANS (2—4 оборота).

GRANDS PIRouETTES À LA SECONDE EN DEHORS (4—8 оборотов, мужской класс, индивидуально).

TOURS CHAÎNÉS (16 оборотов).

PRÉPARATION к TOURS с GRAND Plié (I, II, V позиции) в больших позах en dehors et en dedans и продолжением TOUR LENT (кроме ecartée и 4-го arabesque).

RENVERSÉ на CROISÉE EN DEHORS ET EN DEDANS (факультативно).

Allegro

PAS JETE FONDU.

PAS BRISÉ DESSUS-DESSOUS.

PAS BALLOTTÉ на 90°.

SISSONNE OUVERTE BATTU (мужской класс).

SISSONNE FERMÉE BATTU (мужской класс).

DOUBLE ROND DE JAMBE EN L'AIR SAUTÉ EN DEHORS ET EN DEDANS.

PAS GARGOUILLADE (rond de jambe double, женский класс).

PAS SOUBRESAUT с отлетом вперед.

PAS ÉCHAPPÉ С ENTRECHAT-SIX (со II позиции).

ENTRECHAT-SIX (вначале изучается лицом к палке).

GRAND PAS ASSEMBLÉ BATTU.

GRAND PAS ASSEMBLÉ EN TOURNANT:

а) с продвижением в сторону с coupé-шага, с pas chassé;

б) с продвижением по диагонали вперед и назад с приемов: с coupé-шага, с pas chassé. (Начать с полповорота).

SISSONNE OUVERTE PAR DEVELOPPÉ EN TOURNANT во всех позах на 45° EN DEHORS ET EN DEDANS.

SISSONNE TOMBÉE EN TOURNANT во всех направлениях и позах EN DEHORS ET EN DEDANS.

TEMPS LIÉ SAUTÉ EN TOURNANT EN DEHORS ET EN DEDANS.

GRAND PAS JETÉ во всех позах со всех приемов.

GRAND JETÉ PAS DE CHAT по диагонали.

PAS CABRIOLE на 45° вперед и назад с приемов: sissonne ouverte, coupé-шаг, pas glissade, sissonne tombée.

PAS JETÉ PASSÉ НА 45° и 90° вперед и назад с приемов: coupé-шаг, pas couru, sissonne tombée.

GRAND PAS JETÉ EN TOURNANT с CROISÉE на CROISÉE с приема tombe-coupé назад (мужской класс).

TOURS EN L'AIR (2 оборота, мужской класс).

TOURS EN L'AIR с переносом ноги назад под колено с окончанием в IV позицию en face et croisée (мужской класс).

SISSONNE SIMPLE EN TOURNANT EN DEHORS ET EN DEDANS (2 оборота, мужской класс).

GRANDE SISSONNE OUVERTE EN TOURNANT по 1/2 поворота с продвижением во всех позах en dehors et en dedans.

PETIT PAS JETÉ BATTU EN TOURNANT с продвижением в сторону по 1/2 поворота (мужской класс).

SAUT DE BASQUE с шага по прямой (2 полугодие).

PAS JETÉ ENTRELACÉ (перекидное jeté) с шага по прямой (2 полугодие).

GRAND FOUETTE-SAUTÉ с продвижением по диагонали в 1 и 4-й arabesque.

Экзерсис на пальцах

ROND DE JAMBE EN L'AIR на 90° en dehors et en dedans.

RELEVÉS на одной ноге во всех позах на 45° и 90° с продвижением и EN TOURNANT EN DEHORS ET EN DEDANS на 1/4 и 1/2 поворота.

GRAND FOUETTÉ EN EFFACÉE вперед и назад.

PIROUETTES EN DEHORS с V позиции с продвижением вперед по диагонали.

PIROUETTES EN DEHORS с ногой в положении SUR LE COU-DE-PIED (не ставя ногу в V позицию, 4—8 оборотов).

PIROUETTES EN DEHORS в позе ATTITUDE на 45° вперед по одному подряд (не ставя ногу в V позицию, 4—8 оборотов).

TOUR EN DEDANS в больших позах: à la seconde, attitude, arabesque, tire-bouchon с приемов: coupé-шаг, pas tombé, с IV позиции.

TOURS CHAÎNÉS (8—16 оборотов).

TEMPS SAUTÉ в позах ATTITUDE EFFACÉE ET CROISÉE на 45° на месте и с продвижением (прыжки).

ДВА TOURS SUR LE COU-DE-PIED с различных приемов:

- а) en dedans с шага на вытянутую ногу (riqué),
- б) с tombé,
- в) с dégagé en dehors.

TOURS FOUETTÉS на 45° (8—16 оборотов).

GRAND FOUETTÉ с продвижением по диагонали в 1, 3, 4-й ARABESQUE.

Тема 6. Программа методики седьмого года обучения

Экзерсис у станка

GRANDS BATTEMENTS JETÉS C DEMI-ROND ET GRAND RONDS DE JAMBE en dehors et en dedans.

TOURS EN DEHORS ET EN DEDANS, начиная из большой позы (2 оборота).

Экзерсис на середине зала

FLIC-FLAC EN TOURNANT из позы в позу на 90°.

TOUR LENT EN DEHORS ET EN DEDANS во всех позах на полупальцах.

PORT DE BRAS (с работой корпуса) в позах на 90°.

GRAND FOUETTÉ EN TOURNANT EN DEDANS в позу 1-й arabesque и en dehors в позу effacée вперед.

TOURS EN DEHORS ET EN DEDANS с IV, II и V позиций (2—3 оборота для женского класса, 3 и более оборотов для мужского класса).

ПЕРЕХОД ИЗ TOURS EN DEHORS ET EN DEDANS в больших позах на tours en dehors et en dedans.

ДВА TOURS EN DEHORS ET EN DEDANS в больших позах с GRAND Plié.

GRANDS PIROUETTES À LA SECONDE EN DEHORS (8—16 оборотов, мужской класс).

GRANDS PIROUETTES EN DEHORS ET EN DEDANS в 1 и 3-й arabesque на подскоках — petits temps sautés.

QUATRE PIROUETTES с VI PORT DE BRAS.

GRAND FOUETTÉ EN TOURNANT EN DEDANS в ATTITUDE CROISÉE (итальянское — 4 оборота).

TOURS EN DEHORS ET EN DEDANS из позы в позу на 45° и 90°.

TOURS EN DEHORS ET EN DEDANS в больших позах с приема temps relevé.

GRAND FOUETTÉ EN TOURNANT (поворот fouetté) из позы в позу en dehors et en dedans.

TOURS во всех больших позах en dehors et en dedans с приема:

- а) sauté echappé на II и IV позиции;
- б) sissonne tombée, pliè-relevé.

TOURS в большие позы с приема GRAND ROND DE JAMBE из IV позиции en dehors et en dedans.

GRAND TEMPS RELEVÉ EN TOURNANT en dehors et en dedans по целому повороту.

ИТАЛЬЯНСКОЕ ADAGIO с IV PORT DE BRAS.

Allegro

PAS BRISÉ вперед и назад EN TOURNANT по 1/4 поворота.

SISSONNE FERMÉE BATTU во всех направлениях и позах.

PETITS PAS JETÉS BATTU EN TOURNANT по 1/2 поворота с продвижением в сторону и по диагонали (мужской класс).

SISSONNE OUVERTE BATTU на 45° во всех направлениях и позах.

GRAND PAS ASSEMBLÉ BATTU EN TOURNANT (мужской класс).

GRANDE SISSONNE RENVERSÉE en dehors et en dedans.

GRANDE SISSONNE OUVERTE EN TOURNANT en dehors et en dedans во всех позах.

GRANDE SISSONNE TOMBÉE EN TOURNANT en dehors et en dedans.

GRAND TEMPS LIÉ SAUTÉ EN TOURNANT en dehors et en dedans.

ROND DE JAMBE EN L’AIR SAUTÉ на 90° en dehors et en dedans.

GRAND PAS JETÉ в позы 1 и 2-го arabesque с продвижением по кругу со всех приемов.

GRAND PAS JETÉ PASSÉ с броском ноги в сторону и окончанием в позы croisée et effacée вперед и назад.

GRAND PAS JETÉ RENVERSÉ en dehors et en dedans.

PAS DE CISEAUX.

PAS JETÉ BALLOTTÉ (pas de zephir).

GRAND PAS DE BASQUE.

PAS CABRIOLE FERMÉ во всех направлениях и позах на 45°.

GRAND CABRIOLE вперед и назад во всех позах с приемов: coupè-шаг, pas glissade, sissonne tombée.

GRAND CABRIOLE FOUETTÉ в позы 1, 2 и 4-й arabesque и effacée назад с продвижением по диагонали.

SAUT DE BASQUE в сторону и по диагонали с приема pas chassè.

PAS JETÉ ENTRELACÉ (перекидные jetè) на effacée et croisée по прямой линии и диагонали с приема pas chassè.

GRAND PAS JETÉ EN TOURNANT с CROISÉE на CROISÉE с приема tombè-coupè назад (женский класс).

PAS JETÉ EN L’AIR EN TOURNANT в ATTITUDE EFFACÉE с приема sissonne tombè-coupè (мужской класс).

PAS JETÉ PAR TERRE ET PAS JETÉ EN L’AIR EN TOURNANT в 1-й arabesque по диагонали.

TOUR SISSONNE TOMBÉE НА EFFACÉE ET CROISÉE по диагонали подряд («блинчики»).

GRAND FOUETTÉ SAUTÉ EN TOURNANT EN DEHORS в 1 и 3-й ARABESQUE (мужской класс).

GRAND FOUETTÉ SAUTÉ EN EFFACÉE.

TEMPS CUISSE.

GRAND SISSONNE SOUBRESAUT (мужской класс).

PAS CABRIOLE подряд с продвижением по диагонали в позу 1-й arabesque (4—8 раз, мужской класс).

SISSONNE TOMBÉE EN TOURNANT с продвижением вперед (2 оборота, мужской класс).

GRAND PAS JETÉ EN TOURNANT подряд с продвижением по диагонали (по кругу — факультативно, мужской класс).

TOURS EN L’AIR с окончанием в IV позицию (2 оборота, мужской класс).

Экзерсис на пальцах

ROND DE JAMBE EN L’AIR EN DEHORS ET EN DEDANS на 90°.

GRANDE SISSONNE OUVERTE в позу 1-й arabesque со скользящим проскоком вперед.

RENVERSÉ EN CROISÉE EN DEHORS ET EN DEDANS.

GRAND FOUETTÉ EN TOURNANT EN DEDANS в 3-й ARABESQUE ET EN DEHORS в позу croisée вперед.

GRAND FOUETTÉS EN TOURNANT EN DEDANS в ATTITUDE CROISÉE (итальянское — 4 оборота).

TOURS FOUETTÉS на 45° (16—24 оборота).

TOURS EN DEDANS ET EN DEHORS в больших позах с Plié-Relevé по одному подряд (2—4 оборота).

TOURS в больших позах EN DEHORS ET EN DEDANS с приемов: с IV позиции, coupè-шаг, pas tombè.

PAS GLISSADE EN TOURNANT по кругу (16 оборотов).

TOURS EN DEDANS С COUPÉ-ШАГА по кругу (pirouettes piquès).

TOURS EN DEHORS с DÉGAGÉ по диагонали в позы: effacée, écartè et croisée вперед на 90°.

TEMPS LEVÉ SUR LE COU-DE-PIED EN TOURNANT (прыжок на пальцах).

TEMPS LEVÉ в позах ATTITUDE CROISÉE ET EFFACÉE EN TOURNANT (прыжок на пальцах).

PAS BALLONNÉ SAUTÉ на месте и с продвижением.
TOURS CHAÎNÉS по диагонали effacée et croisée (в различных темпах и комбинациях).
SISSONNE À LA SECONDE и мягкое со сгибом опускание ноги в V позицию (вариация Феи Сирени из балета «Спящая красавица»).

TOUR SUR LE COU-DE-PIED с V позиции (16 оборотов, не ставя ноги в V позицию).

ENTRECHAT-QUATRE (на пальцах — 4 раза).

ROYALE (на пальцах).

Тема 8. Программа методики восьмого года обучения

Экзерсис на середине зала

RENVERSÉ EN ECARTÉE EN DEDANS с 4-го arabesque.

RENVERSÉ с приема **GRAND ROND DE JAMBÉ DEVELOPPÉ**.

GRANDE PIROUETTE À LA SECONDE en dehors на подскоках — petits temps sauté (мужской класс).

TOURS EN DEHORS ET EN DEDANS в больших позах по 2 оборота подряд.

TOURS CHAÎNÉS по кругу (факультативно).

GRANDE PIROUETTE (16 оборотов, мужской класс).

GRAND TEMPS RELEVÉ с двумя **TOURS EN DEHORS ET EN DEDANS**.

TOURS с больших поз в большие позы (с à la seconde в 1-й arabesque, с arabesque в tire-bouchon и т.д.). По два тура для особо одаренных.

Allegro

SAUT DE BASQUE с остановкой в большой позе **CROISÉE** и **EFFACÉE**, по диагонали назад с приемов: coupè-шага, pas de bourrée, pas chassè.

SAUT DE BASQUE по кругу с pas de bourrée и pas chassè.

GRANDE SISSONNE À LA SECONDE DE VOLÉ EN TOURNANT с приемов: coupè-шага, pas de bourrée, pas chassè в сторону и по диагонали в продвижении вперед и назад.

PAS JETÉ EN L’AIR EN TOURNANT в 1-й arabesque по кругу.

PAS JETÉ ENTRELACÉ ПО КРУГУ: с шага, с pas de bourrée, с pas chassè.

DOUBLE ROND DE JAMBE EN L’AIR SAUTÉ EN DEHORS с переходом в большую позу на другую ногу.

GRAND JETÉ EN TOURNANT на **ATTITUDE EFFACÉE** с sissonne tombè-coupè по диагонали, с pas de bourrée.

TOURS PAS DE CHAT — pas de bourrée en tournant по диагонали и по кругу.

GRAND ASSEMBLÉ ENTRECHAT-SIX DE VOLÉ.

GRANDE SISSONNE OUVERTE BATTU во все позы и с усложненной заноской (мужской класс).

PAS CABRIOLE подряд по диагонали в позах 1 и 2-й arabesques и с поворотом на 1/2 круга (4—8 раз, мужской класс).

GRAND FOUETTÉ CABRIOLE BATTU (мужской класс).

GRANDE SISSONNE OUVERTE EN TOURNANT EN DEHORS ET EN DEDANS с окончанием во все позы (мужской класс, 2 оборота — факультативно).

REVOLTADE с окончанием в 1 и 3-й **ARABESQUE** в 1-й arabesque усложненный вид, мужской класс).

TOURS EN L’AIR с окончанием на одно колено (2 оборота — факультативно, мужской класс).

PAS JETÉ ENTRELACÉ (перекидное jeté с заноской простой и усложненной (факультативно), в сторону, по диагонали вперед и назад, по кругу, мужской класс).

GRAND CABRIOLE DOUBLE во всех позах (мужской класс).

GRAND ASSEMBLÉ EN TOURNANT (2 оборота) по диагонали и по кругу, в сторону (мужской класс).

SAUT DE BASQUE (2 оборота факультативно, мужской класс).

GRAND PAS JETÉ EN TOURNANT по кругу в позе attitude effacée с приема coupè («козлы», мужской класс).

TOURS EN L’AIR подряд (2 + 2 оборота, факультативно; мужской класс).

ПЕРЕКИДНОЕ JETÉ с заноской и остановкой в разных позах (мужской класс).
GRAND ASSEMBLÉ EN TOURNANT с простой и усложненной заноской по диагонали, по кругу, в сторону (мужской класс).
ENTRECHAT-SEPT (мужской класс).
ENTRECHAT-HUIT (мужской класс).

Экзерсис на пальцах

GRAND FOUETTÉ EN TOURNANT EN DEDANS в 1-й ARABESQUE et en dehors в позу effacée вперед.
TOURS EN DEHORS ET EN DEDANS À LA SECONDE и в больших позах с IV позиции и со всех приемов (2 оборота).
TOURS FOUETTÉS на 45⁰ (16—32 оборота).
GRAND ROND DE JAMBE RENVERSÉ EN DEHORS ET EN DEDANS.
TOURS SUR LE COU-DE-PIED, не опуская ноги в V позицию (16—32 оборота).
GRAND FOUETTÉ с À LA SECONDE В TIRE-BOUCHON en dehors (4—8 оборотов).
КОМБИНАЦИИ ВРАЩЕНИЙ В РАЗЛИЧНЫХ СОЧЕТАНИЯХ ПО ДИАГОНАЛИ И ПО КРУГУ: с шага, chaînés, glissade en tournant, emboîtés — в ускоренном темпе.
FOUETTÉ с DEMI-ROND EN DEHORS (факультативно).

Прыжки на пальцах

PAS COUPÉ SUR LE COU-DE-PIED подряд с продвижением.
ROND DE JAMBE EN L’AIR SAUTÉ с продвижением по диагонали (16 раз).
BALLONNÉ на EFFACÉE и CROISÉE с прыжком и продвижением по диагонали (8—16 раз).

Тема 9. Построение урока классического танца. Особенности мужского и женского уроков классического танца. Особенности уроков для артистов. Особенности мужского и женского уроков классического танца. Особенности уроков для артистов. Цель и задачи дисциплины «Педагогика балета». Возникновение и основные этапы формирования техники классического танца (по книге Л.Д.Блок). Особенности французской, итальянской и русской школ. Теоретики танца эпохи Возрождения. К. Блазис и его педагогическое наследие. Выдающиеся педагоги XVIII-XIX веков. Урок Ф. Тальони. Э. Чекетти и его методика. Х. Иогансон. Уроки Н. Легата. А.Я. Ваганова – создатель научно обоснованной методики классического танца. Педагогические принципы «Системы А.Я. Вагановой». Урок и «школа» Дж. Баланчина. «Последовательность», как основа урока классического танца. Основные педагогические принципы при обучении классическому танцу – «от простого к сложному», «от схематической формы pas до выразительного танца» (А.Я.Ваганова). Принципы формирования конкретного урока классического танца. Структура урока. Главные и второстепенные части урока. Распределение времени между частями урока. Принципы показа движений классического танца – цель конкретного движения, главное и второстепенное в исполнении. Принципы музыкального оформления урока. Основные отличия женского урока классического танца от мужского. Специфические движения мужского урока. Специфические движения женского урока. Значение прыжка и техники rigouettes на месте и в воздухе в уроке мужского классического танца. Значение пальцевой техники в уроке женского классического танца. Особенности уроков классического танца для артистов. Специфические задачи урока для артистов.

Тема 10. Методическое наследие классического танца отечественной балетной школы: методические и фундаментальные труды. Педагоги петербургского училища Х.П.Иогансон, Э.Чекетти. Педагогическая система А.Я.Вагановой и ее книга «Основы классического танца». Методические труды В.С.Костровицкой и А.А.Писарева. Педагогическая деятельность Н.П.Базаровой. Обобщение педагогического опыта в книге Н.П.Базаровой и В.П.Мей «Азбука классического танца». Методика четвертого и пятого года в книге Н.П.Базаровой «Классический танец». В.И.Пономарев - методист, педагог, создатель школы мужского классического танца. Выдающийся педагог А.И.Пушкин. Книга Л.Н.Сафроновой «Уроки классического танца». В.Д.Тихомиров - артист, балетмейстер, педагог. Метод преподавания, определивший стиль исполнительства московского балетного театра XIX века. Педагогические принципы

А.И.Чекрыгина. Педагогическая деятельность Е.П.Гердт. М.А.Кожухова - выдающийся педагог классического танца 1930-1940-х годов. Педагог теоретик и методист мужского классического танца Н.И.Тарасов. Его книга «Классический танец. Школа мужского исполнительства». Н.И.Тарасов, А.И.Чекрыгин «Методика классического танца» (М.-Л., 1940). Труды А.М.Мессерера «Уроки классического танца» (М., 1967). Педагогическая деятельность С.Н.Головкиной - «Уроки классического танца в старших классах». П.А.Пестов «Уроки классического танца. 1 курс» (М., 1999). Книга Е.П.Валукина «Система мужского классического танца»(М., 1999).

Раздел 3. Методика народно-сценического (характерного) танца

Тема 1. Методика первого года обучения.

Первоначальное знакомство с особенностями характерного танца. Простейшие тренировочные движения у палки и на середине зала. Этюды по всем разделам первого года обучения.

Экзерсис у станка

1. Позиции ног.

- а) выворотные: I, II, III;
- б) невыворотные: I, II, III;
- в) полувыворотные: I, III.

2. Открывание и закрывание руки.

- а) правильное положение руки на бедре;
- б) положение головы и корпуса.

3. Demi-plié и grand-plié:

- а) плавное и резкое с акцентом наверх;
- б) выворотное по I, II, III позициям;
- в) невыворотное по I (VI) и по III позициям.

4. Переходы из позиции в позицию:

- а) через battement tendu;
- б) через каблук-полупальцы;

5. Battement tendu:

1-й вид - с подъемом каблука опорной ноги.

- а) на вытянутой ноге;
- б) с demi-plié;
- в) с tombé и ударом п/п опорной ноги.

2-й вид - с переходом работающей ноги с носка на каблук.

- а) на вытянутой ноге;
- б) с demi-plié в III позиции;
- в) с demi-plié в момент перехода работающей ноги на каблук;
- г) с ударом всей стопой по III позиции.

3-й вид - с выносом ноги на каблук.

6. Battement tendu jeté:

- а) на вытянутой ноге;
- б) с demi-plié;
- в) с подъемом каблука опорной ноги;
- г) с demi-plié и п/п.

7. Средний battement

(Упражнение свободной стопой, как подготовка к различным чечеточным движениям).

8. Flic с последующим ударом всей стопой.

9. Упражнения на дробные выстукивания:

В РУССКОМ ХАРАКТЕРЕ

- а) чередование ударов всей стопы одной ноги и каблука другой по свободной I позиции;
- б) перенос работающей ноги выворотом и невыворотом по III позиции на *demi-plié*.

В ИСПАНСКОМ ХАРАКТЕРЕ

- а) чередование ударов всей стопы и п/п другой ноги по свободной III позиции;
- б) чередование ударов всей стопы и п/п другой ноги с шагом, на *plié* и со скачком;
- в) чередование ударов каблуками по VI позиции.

10. Подготовка к "веревочке":

- а) на целой ноге;
- б) на п/п.

11. Упражнение для бедра (на целой ноге и на п/п).

12. Pas tortillé с ударом стопой.

13. Rond de jambe и **rond de pied par terre**.

14. Battement fondu (на целой стопе).

15. "Голубец" (удары каблуками):

- а) одинарный и двойной удар одной ногой;
- б) одинарный и двойной удар двумя ногами.

16. Подготовка к "штопору". "Штопор".

17. Grand battement développé:

- а) мягкое;
- б) акцентированное с ударом каблука опорной ноги.

18. Grand battement jeté (на целой ноге, на **plié** и с подъемом на п/п).

19. "Голубец" в прыжке (один удар каблуками) – лицом к палке.

20. Различные port de bras и растяжки в выворотном и невыворотном положениях.

21. Подготовка к полуприсядкам и присядкам (для мальчиков)

- а) выталкивание ног на каблуки в стороны и вперед, с полного приседания (лицом к палке);
- б) полное приседание с последующим отскоком и выносом ноги на каблук в пол и на 45°;
- в) подскоки на полном приседании (мячик).

Упражнения на середине зала

Начиная каждый новый раздел - необходимо рассказать о характере и стиле исполнения. Используя простейшие программные элементы, давать ученикам несложные этюды.

ЭЛЕМЕНТЫ РУССКОГО ТАНЦА.

1. Особенности рук и головы в русском танце. Поклоны на месте и с продвижением вперед и назад.

2. Ходы.

- а) простой;
- б) переменный;
- в) шаркающий;
- г) основной (традиционный) вперед и назад;
- д) дробный (дробная дорожка).

3. Pas de basque.

4. Притоп.

5. Припадание (с одним и двумя ударами п/п).

6. «Ёлочка» и «Змейка».

7. Pas de bourrée (из стороны в сторону с выносом ноги на каблук).

8. "Веревочка" (на **demi-plié** и целой стопе).

9. Полуприсядки (для мальчиков) с выбросом ноги в сторону и вперед на каблук и на 45.

ЭЛЕМЕНТЫ УКРАИНСКОГО ТАНЦА.

1. Ход "Бигунец" (с различными положениями рук и корпуса).

2. "Тынок" и ход на прыжке "Тынок".

3. "Голубец" и притоп.

4. Боковой ход с отбрасыванием ноги в сторону.

5. "Упадание".

6. "Угинание".

7. "Вихилясник".

ЭЛЕМЕНТЫ ВЕНГЕРСКОГО СЦЕНИЧЕСКОГО ТАНЦА.

1. Упражнения для рук и корпуса для усвоения манеры исполнения.

2. Открывание руки без **"восьмерки"** и закладывание ее за голову.

3. Balancé на effacée и на croisée.

4. Основной ход для медленной части танца.

5. "Голубец" каблуками одинарный и двойной (на месте и с шагом).

6. Ход вперед с ударом всей стопой на croisée.

7. Простейшее заключение.

ЭЛЕМЕНТЫ ПОЛЬСКОГО ТАНЦА

Этюды для выработки манеры исполнения. Открывание руки без **"восьмерки"**.

1. "Отбиянэ" и "ходовэ".

2. Pas de basque.

3. Balancé (Тенжки бег).

4. Pas de bourrée по III и VI позициям (акцентированное).

5. **Pas couru** (легкий бег).
6. **Pas gala** (мазур).
7. **Простейшее заключение.**

ЭЛЕМЕНТЫ ИТАЛЬЯНСКОГО ТАНЦА

1. **Два вида хода вперед:**
 - a) *ballonné*;
 - б) *emboîté* (ноги сзади).
2. **Выбрасывание ноги с носка на каблук.**
3. **Тройная дробь.**
4. **Скачки по III позиции.**
5. **Проскальзывание на опорной ноге с выносом ноги на носок.**
6. **Навыки владения тамбурином.**

Тема 2. Методика второго года обучения.
Дальнейшее усовершенствование техники и стиля академического характерного танца.

Экзерсис у палки

1. **Grand-plié по VI позиции с поворотом колен.**
2. **Battement tendu с поворотом бедра.**
3. **Battement tendu jeté сквозные по I позиции (на целой стопе и с подъемом на п/п).**
4. **Flic-flac** (упражнение для свободной стопы).
5. **Pas tortillé** (слитное с одним поворотом стопы).
6. **Rond de jambe и rond de pied** с поворотом стопы опорной ноги и с кругом на 45.
7. **Подготовка к "качалке" и "качалка".**
8. **"Веревочка"** (для венгерского танца).
9. **Упражнение для бедра в один темп** (на целой стопе и на п\п).
10. **Опускание на подъем:** колено у середины стопы опорной ноги.
11. **Опускание на два колена.**
12. **Battement fondu** на п\п.
13. **Battement développé** с двумя ударами каблука опорной ноги.
14. **Grand battement jeté с tombé-coupé.**

15. Одинарное и двойное заключение без поворота.

16. "Голубец" с двойным ударом в прыжке (лицом к палке).

17. Cabriole на 45° (с вытянутыми ногами).

18. Повороты:

а) *soutenu en tournant* в V позиции (на *demi-plié*).

б) различные *pirouettes* выворотные и невыворотные.

19. Упражнения, развивающие гибкость и пластичность.

20. Простейшие выстукивания в испанском характере (чередование ударов полной стопы, п\п и каблука).

- *Упражнения на середине зала*

Необходимо вводить упражнения для рук в восточном характере.

ЭЛЕМЕНТЫ ВЕНГЕРСКОГО СЦЕНИЧЕСКОГО ТАНЦА

Работа над манерой исполнения. Этюды для рук, корпуса и головы.

1. Открывание руки "восьмеркой".

2. Подготовка к "голубцу" и "голубец" с продвижением в сторону.

3. Подготовка к вращению в паре (хлопок и остановка).

4. Ход с двойным ударом всей стопой на *croisée*.

5. Народный ход для танца "Чардаш".

6. Заключение одинарное и двойное.

7. *Soutenu en tournant* (en dehors и en dedans).

ЭЛЕМЕНТЫ ИСПАНСКОГО СЦЕНИЧЕСКОГО ТАНЦА

1. *Port de bras* в характере (с различными положениями рук, корпуса и бедер).

2. *Port de bras* с переходом на опорную ногу в IV позицию, и на одном колене.

3. *Balancé* с различными положениями корпуса, рук и с перегибом.

4. *Pas de basque* (сценический 1-й и 2-й вид).

5. *Glissade* (сценический вид)

6. *Sissonne pas de bourrée*.

7. *Battement tendu*.

8. Простейшие выстукивания (чередование ударов полной стопы, каблука и п\п, в характере "zapateado").

9. Навыки владения веером.

ЭЛЕМЕНТЫ ПОЛЬСКОГО СЦЕНИЧЕСКОГО ТАНЦА

Повторение и дальнейшее изучение элементов, пройденных на 1-м году обучения.

1. **Подготовка к вращению в паре** (хлопок и остановка).
2. **Ключ одинарный и двойной.**
3. **"Голубец" с продвижением** в сторону и удар всей стопой.
4. **Горизонтальная "восьмерка"** одной рукой и двумя.
5. **Хлопок в ладоши.**
6. **"Голубец" с шагом** (одинарный и двойной).
7. **Cabriole** на 45°.

ЭЛЕМЕНТЫ ИТАЛЬЯНСКОГО ТАНЦА

1. **Glissade-jeté.**
2. **Проскальзывание в позе I arabesque.**
3. **Pas échappé с вращением в attitude вперед и назад.**
4. **Dos-à-dos с sissonne в позе II arabesque.**
5. **Вращение в паре** (все виды).

ЭЛЕМЕНТЫ РУССКОГО ТАНЦА

1. **Дроби:**
 - а) дробь с подскоком и двумя ударами всей стопой;
 - б) дробь "в 3 ножки".
2. **"Дорожка"** (продвижение в сторону с поочередными ударами п\п сзади и спереди).
3. **Широкий русский ход с открытыми руками.**
4. **"Ковырялочка"** (с подскоком и без подскока).
5. **Прыжки с двух ног:**
 - а) с ударом по подошве;
 - б) со сгибанием двух ног назад и ударом по голенищам;
 - в) с согнутыми ногами вперед (подготовка к прыжку "щучка").
6. **"Веревочка":**
 - а) двойная;
 - б) простая и двойная с переступанием.
7. **"Ключ"** дробный простой.
8. **"Голубец"** (скользящий удар внутренними сторонами стоп по I невыворотной позиции на подскоке):
 - а) подряд;
 - б) с последующими двумя переступаниями на п\п.

ЭЛЕМЕНТЫ УКРАИНСКОГО ТАНЦА

1. **"Вихилясник"** с поворотом
2. **Ход по диагонали с выносом ноги на каблук.**
3. **"Веревочка".**

ЭЛЕМЕНТЫ ТАТАРСКОГО ТАНЦА

1. **Основной ход**
2. **Мужской ход на каблук (pas de basque).**
3. **"Бишек"** одинарный и двойной.
4. **Бег с ударами п\п сзади.**
5. **Боковой ход с отбрасыванием ноги в сторону с поворотом стопы.**
6. **"Борма".**
7. **Ход с каблука.**
8. **"Унге-баш" (пятка-носок).**

Примечание. Татарский танец не является обязательным по программе. Дается по усмотрению педагога.

Тема 3. Методика третьего года обучения.

Освоение танца в паре. Особое внимание уделяется польскому и венгерскому танцу. Более сложные этюды в восточном характере.

Экзерсис у палки

1. **Battement tendu** с мазком п\п по полу.
2. **Battement tendu jeté** с проскальзыванием на опорной ноге.
3. **Flic-флас:**
 - а) со скачком и переступанием;
 - б) с **tombé-coupé**.
4. а) **Double-flic.**
 - б) **Double-flic** с ударом каблука опорной ноги.
5. **"Восьмерка"** носком (**par terre**) сопровождаемая рукой.
6. **Веер на полу с double-flic.**
7. **Rond de jambe** со скачком и поворотом внутрь обеих стоп.
8. **Battement fondu** на 90°.
9. **Battement fondu с tire-bouchon.**

10. Одинарное и двойное заключение с поворотом на 180.

11. Скользящий прыжок с шага с последующим опусканием на середину опорной стопы. **подъем:** колено у

12. Grand battement jeté

- а) с увеличенным размахом и опусканием на колено.
- б) с опусканием на колено или подъем.

13. Tour en dedans с опусканием на подъем.

15. Подготовка к flic-revoltade и flic-revoltade (лицом к палке).

16. "Винт".

17. Подготовка к "обертас" с вытянутой ногой.

Упражнения на середине зала

Рекомендуются:

- а) более сложные этюды для пластичности рук и корпуса (восточные и испанские);
- б) комбинации для развития техники венгерского танца с использованием следующих элементов: **ballancé, pas tortillé**, "голубец", "веревочка", **cabriole, ballancé-голубец** и др.;
- в) дробные комбинации в испанском и русском характере;
- г) пируэты в народно-характерном танце (**solo** и в паре);
- д) виды сценического бега.

ЭЛЕМЕНТЫ ВЕНГЕРСКОГО ТАНЦА

1. "Веревочка" с поворотом (en dehors, en dedans)/

2. Balancé- голубец.

3. Dos-á-dos:

- а) с pas de basque;
- б) шагами;
- в) с "голубцами".

4. "Голубец" при вращении в паре (изучается solo и в паре).

5. Хлопок и остановка с последующим вращением в паре (m\p 2\4, 4\4).

6. Опускание на подъем с шага с дальнейшим открыванием (développé) ноги на efface и ecarté).

7. Ход с выносом согнутой ноги к колену (народный вид).

8. Ключ одинарный и двойной на 180° и 360°.

9. Пируэты за одну руку с партнером.

ЭЛЕМЕНТЫ ПОЛЬСКОГО ТАНЦА

1. "Голубец" в повороте при вращении в паре:

- а) при закрытом повороте;
- б) при открытом повороте.

2. Ключ одинарный и двойной на 180° и 360°.

3. Dos-á-dos:

- а) с "голубцами";
- б) с **pas de basque**.

4. "Голубец" с продвижением по кругу.

5. Опускание на колено с шага и обвод партнерши вокруг себя.

6. Проскальзывание на plié в I arabesque с открытой рукой из стороны в сторону.

ЭЛЕМЕНТЫ ПОЛЬСКОГО ТАНЦА "КРАКОВЯК"

1. «Голубец» - как основной сценический ход.

2. Pas de basque (типа "Тынок").

3. "Легавэ".

4. Удары всей стопой в пол и соскоки во II позицию с последующим заключением.

5. Balancé-голубец (второй вид).

ЭЛЕМЕНТЫ ИСПАНСКОГО ТАНЦА

1. Sissonne pas de bourrée en tournant.

2. Chassé pas de bourrée с последующим ударом стопой.

3. Подготовка к renversé.

4. Renversé с шага в сторону на demi-plié.

5. Широкий ход на присогнутых ногах ("кошачий" ход).

6. Pas de chat.

7. Rond de jambe en l'air на plié с последующим tombé pas de bourrée.

8. Выстукивание в манере "Zapateado" (см. видеоматериал).

**ЭЛЕМЕНТЫ ИСПАНСКОГО НАРОДНОГО ТАНЦА
«АРАГОНСКАЯ ХОТА»**

1. Основной ход: pas de basque.

2. Assemblé-pas de bourrée-emboîté.

3. Ballonné- поворот.

4. Мелкие шаги вперед по III позиции и отход назад с переменной корпуса при каждом шаге.

ЭЛЕМЕНТЫ РУССКОГО НАРОДНОГО ТАНЦА

1. "Моталочка".

2. Вращения:

- а) дробный ключ в повороте;
- б) "молоточки" с поворотом (для девочек);
- в) одинарный поворот в прыжке с поджатой ногой сзади и одновременным ударом по голенищу (для мальчиков).

3. Хлопушки (для мальчиков). Фиксирующие и скользящие:

- а) в ладоши;
- б) по бедру;
- в) по голенищу;
- г) по подошве.

4. Ключ:

- а) сложный;
- б) хлопушечный.

5. Полная присядка: "ползунок" (открывание ног на ребро каблука).

ЭЛЕМЕНТЫ УКРАИНСКОГО ТАНЦА

1. Большой "тынок" с поворотом (для мальчиков).

3. Большой pas de basque (для мальчиков).

4. "Ползунец" - метелка (для мальчиков).

ЭЛЕМЕНТЫ МОЛДАВСКОГО НАРОДНОГО ТАНЦА

Основные движения танца "Молдовеняска"

1. Основной ход.

2. Прыжки с согнутой ногой вперед.

3. Боковой ход с ударом каблука.

4. "Подсекач".

5. Выпады вперед и перемена местами.

6. Ход с выносом ноги на носок.

7. Боковой ход.

8. Бег с отбрасыванием ног назад.

Движения из танца "Хора"

1. Ходы с подъемом ноги вперед:

- а) с переменной ног;
- б) с поворотом корпуса.

2. Мелкие переступания по I и III позициям.

3. Прыжки с подогнутыми ногами.

4. Вращения в паре.

Примечание. Молдавский танец не является обязательным. Дается по желанию педагога.

На третьем году обучения рекомендуются следующие этюды на пройденном материале:

1. Венгерский (сценический вид).
2. Польский: Мазурка и Краковяк.
3. Испанский
4. Русский
5. Украинский
6. Восточный
7. Молдавский (по желанию педагога).

Тема 4. Четвертый год обучения.

Экзерсис у палки

Пройденные в предыдущих классах упражнения - в более сложных комбинациях и ритмических рисунках. Комбинации, тренирующие технику танца. Добавляются:

1. **Flic-flac с поворотом стопы и со скачком.**
2. **"Веер" на 25° со скачком.**
3. **Battement fondu с прыжком.**
4. **Опускание на подъем с поворотом на 180° и тур на присогнутом колене.**
5. **Круговой grand battement.**
6. **Grand développé с прыжком.**
7. **Опускание на подъем и переход на другое колено (поворот к палке и от палки).**
7. **Усложненные упражнения в восточном характере.**
8. **Cabriole "след в след" (для мальчиков).**
9. **Cabriole на 90°.**

Упражнения на середине зала

ЭЛЕМЕНТЫ ВЕНГЕРСКОГО ТАНЦА

1. **Ход с cabriole (solo и в паре).**
2. **Опускание на подъем с прыжка.**
3. **Ход с тройным переступанием.**
4. **Венгерское "allegro" (сочетание элементов для быстрой части венгерского танца) – усложненное по сравнению с 3 годом обучения.**

5. Перенос партнерши за талию и за руки.

ЭЛЕМЕНТЫ ИСПАНСКОГО ТАНЦА

1. Двойной rond de jambe с прыжком и перегибом.

2. Renversé:

- а) в **attitude croisée** на п\п с приходом в **demi-plié**;
- б) с прыжком;
- в) со скачком в пол.

3. Перегибы на колене с двумя руками, идущими по кругу.

4. Pas de bourrée из танца "Фанданго" из балета "Дон Кихот", хореография Ф. Лопухова.

ЭЛЕМЕНТЫ ГРУЗИНСКОГО ТАНЦА

Движения из танца "Картули"

1. Сада сриала – скользящий ход (женский).

2. Ртула – усложненный мужской ход.

3. Женский боковой ход в «3 удара».

4. "Гасма" - 3 вида.

5. "Чаквра"- 1-й вид (Лезгинка).

6. Вращения в мужском танце.

7. Переход с колена на колено (с поворотом).

8. Руки в мужском и женском танце.

ЭЛЕМЕНТЫ ПОЛЬСКОГО ТАНЦА

1. Pas galá с поворотом.

2. Опускание на колено с проскальзывания и с прыжка.

3. "Голубец-подсекач".

4. Два вида "обертас" (в паре):

- а) опускание вниз с вытянутой ногой;
- б) опускание на колено.

ЭЛЕМЕНТЫ РУССКОГО НАРОДНОГО ТАНЦА

1. Ходы:

- а) "девичья проходка";
- б) проходка с вывертом (муж).

2. Полная присядка: "ползунок" - открывание ног на воздух.

3. Вращение:

- а) бег с откидыванием согнутых ног назад (по диагонали, по кругу) – для девочек;
- б) одинарный поворот в прыжке, ноги согнуты спереди (для мальчиков).

5. Большие прыжки (для мальчиков):

- а) «Щучка»;
- б) «Разножка».

Тема 5. Пятый год обучения.

Экзерсису у палки уделяется 5-10 минут. Он состоит из пройденных элементов, но выполняется в более трудных ритмах и темпах. Комбинации технически усложняются. На середине зала, прежде чем приступить к показу фрагментов из репертуара - необходимо прорабатывать материал в этюдах. Добавляются следующие элементы цыганского и грузинского танцев.

ЭЛЕМЕНТЫ ГРУЗИНСКОГО ТАНЦА

- 1. Мужской ход горской лезгинки:** 1-й вид (без прыжка и с прыжком).
- 2. "Чаквра". Усложненный вид.**
- 3. "Сванури".**
- 4. "Шиперхили"** (ножницы).

ЭЛЕМЕНТЫ ЦЫГАНСКОГО ТАНЦА

- 1. Основной ход вперед.**
- 2. Ход с продвижением назад.**
- 3. Чететка.**
- 4. Ход с чететкой.**
- 5. Повороты.**
- 6. Женский боковой ход.**
- 7. Чететка с откидыванием ноги назад и поворотом корпуса.**
- 8. "Голубец" с пристукиванием** (два вида).
- 9. Хлопки** (для мальчиков).
- 10. "Дрожь" плечей** (для девочек).
- 11. Опускание на колени:**
 - а) на одно;
 - б) на два;
 - в) с прыжка с поджатыми ногами.
- 12. Перегибы корпуса:**
 - а) на выпаде в IV поз.;
 - б) круговое **port de bras** на одном и двух коленях.

Примечание. Более детальное описание исполнения движений приводится в учебно-методическом пособии: Блатова А.Н. «Программа по народно-характерному танцу» (Л., 1966).

Тема 6. Композиция учебных этюдов в различных характерах. Особенности, стиль и

характер танцевальных форм разных народов.

Этюд – это танцевальный эпизод, составленный преподавателем из элементов сценического характерного и народных танцев. Основная идея этюдной работы на протяжении всего курса неизменна. Она основывается на вовлечении учащихся в танец сценического, а не тренировочного порядка. Комбинируя различные танцевальные движения, педагог создает сценически окрашенные танцевальные эпизоды, включающие в себя и технику танца, и его стиль, и актерскую танцевальную выразительность.

Педагог должен проявлять знание сценического мастерства, умение отбирать материал для этюдов и комбинировать его, последовательно вводя в танцевальные эпизоды элементы актерской подачи и стилистической отделки. Этюд может состоять из нескольких частей, как, например, венгерский этюд включает в себя медленную и быструю часть.

На первом и втором году обучения танцевальные элементы изучаются отдельно, в течение нескольких уроков. Как только учащиеся будут исполнять свободно эти движения, в урок вводится составленный из них этюд. Первоначально этюд составляется из простейших элементов, а затем, усложняя их, добавляются движения головы, корпуса. В таком виде этюд прорабатывается до состояния технической чистоты и координирования работы ног, рук, головы и корпуса. Затем вводится очень важная, но по началу трудная – игровая задача, ограниченная первоначально одним состоянием. В старших классах, где этюды и сложнее и более длинные, должна быть и сложнее актерская задача. Там можно уже говорить об этюдах со сменой танцевальных состояний.

На 1 – 2-м году обучения этюды исполняются соло, без партнера. При усложнении танцевального рисунка развиваются навыки ансамблевого танца. Учащиеся должны хорошо представлять общую композицию, рисунок, а также свою линию направления движений. Соответственно с этим, ансамблевые этюды строятся с расчетом на то, чтобы их правильное исполнение воспитывало навыки общности и единства рисунка, не игнорируя в то же время и правильного технического исполнения каждого танцевального движения, входящего в его состав.

С третьего года обучения вводится танец в паре. Цель этих этюдов – научить партнеров полной согласованности движений и умению выполнять в танце общие или различные актерские задачи. В начале полезно давать этюд, в котором партнеры делают одни и те же движения, соприкасаясь друг с другом (держась за руки, за талию и т. п.). Этим воспитывается ощущение партнера, т.е., умение согласовывать и соразмерять свои движения и задания.

На четвертом и пятом году обучения для изучения предлагаются фрагменты из характерного наследия из репертуара академических театров. Этюдная часть урока характерного танца должна воспитывать вкус учащихся, понятие о стиле вообще и о разнице в формах сценического и народного танца, в частности.

Тема 7. Особенности, стиль и характер русского танца.

Развитие русского народного танца тесно связано со всей историей русского народа, с его бытом и обычаями.

Русский танец удивительно богат своими красками, большим разнообразием движений, композиционных построений. Разнообразие русского народного танца – хороводы, кадрили, переплясы и пляски - объединяют в себе сюжеты лирические, игровые, веселые и удалые. В танцах часто можно встретить как простые, так и очень сложные движения, движения с ярко выраженным гротесковым характером.

Особое внимание должно быть обращено на движение рук. Руки передают характер, настроение, придают национальную окраску танцевальному движению.

Музыкальный размер – 2/4.

Тема 8. Особенности, стиль и характер украинского танца.

Украинские народные танцы отражают многовековую историю народа. Исполнение женских и мужских танцев ярко отличаются друг от друга. Женские – лиричны, наполнены поэзией; мужские отличаются динамикой исполнения, широтой движений, большими прыжками и вращениями.

Музыкальный размер – 2/4, 4/4.

Тема 9. Особенности, стиль и характер венгерского сценического танца.

Венгерский сценический танец построен на основе народного танца, но прошел большую стилистическую обработку по манере и технике исполнения, испытал на себе влияние

классического танца. Впервые венгерский танец пришел на сцену в XIX столетии (Альфред Бекефи).

Для венгерского сценического танца характерны эмоциональность, порывистость исполнения. Движения танца, исполняемые в спокойном темпе (*adagio* и *andante*), отличаются величавостью и плавностью. Движения же, исполняемые в быстром темпе (*allegro*), полны задора, огня и требуют большой четкости исполнения и отточенности движений.

Музыкальный размер – 2/4, 4/4.

Тема 10. Особенности, стиль и характер польского сценического танца.

Польские народные танцы полонез, краковяк и мазурка получили широкое распространение в оперных и балетных спектаклях.

В программу народно-сценического танца включено изучение сценической мазурки. Ввиду технической сложности ее элементов изучение начинается с первого года обучения и продолжается на протяжении всего курса.

Истоки сценической мазурки идут от народного танца «мазур». Перенесенный на сцену театра, «мазур», естественно, несколько изменился в характере исполнения ряда элементов, приобрел более скользкие движения ног, менее резкие приседания и удары стоп, корпус стал более подтянут, строже в сохранении принятого положения. При всем этом сценическая мазурка сохранила красоту, благородство, силу – черты, свойственные исполнению народного «мазура».

Гордая осанка, отклоненный от партнера корпус, легкость и грациозность – черты, присущие женскому исполнению мазурки. Мужественность, элегантность, динамичность в сочетании со строгой манерой и темпераментом характерны для мужского исполнения.

Задача педагога при изучении мазурки – добиться от учащихся максимально длинного скольжения на основном ходе мазурки, четкой и точной передачи манеры и характера исполнения, предельной легкости, стремительности в движениях, законченности положений и позиций рук.

Музыкальный размер - 3/4.

Тема 11. Особенности, стиль и характер итальянского танца.

Изучение итальянского сценического танца строится на движениях тарантеллы, которая обрела на сцене балетных театров определенную форму и ярко выраженный характер. В то же время сценическая тарантелла довольно близка к народной.

Сценическая тарантелла требует при исполнении филигранной техники, четкой координации движений. Как правило, исполняется она в очень быстром темпе на музыкальный размер 6/8 или 2/4. Характер танца жизнерадостный и темпераментный, однако, при исполнении следует избегать резких и грубых ударов ногами в пол на переступаниях и подскоках.

Мужской танец по движениям мало чем отличается от женского. Разница лишь в более резком и подчеркнутом исполнении движений.

Эмоциональный характер танца делает его доступным для детей 1-го и 2-го годов обучения. Координация движений в тарантелле близка к координации движений классического танца.

Тема 12. Особенности, стиль и характер испанского сценического танца.

Испанский сценический танец ведет начало от испанских народных танцев, в которых ярко выражен национальный характер. Большое влияние на манеру исполнения испанского сценического танца оказал классический балет, придавший этому танцу строгую академическую форму.

Для испанского танца характерны выстукивания в стиле (*zapateado*), основанные на чередовании ударов в пол каблуками и полупальцами, исполняющиеся очень четко в самых различных ритмических рисунках.

Женскому танцу свойственны мягкие и гибкие движения рук (*port de bras*), перегибания корпуса, широкие шаги, подчеркивающие движения длинной юбкой. Женщины могут танцевать с веером. Мужской танец более резкий по характеру движений, с жесткими позами и четкими переводами рук.

Изучение испанского сценического танца начинается со второго года обучения, поскольку от учащихся требуется определенная техническая подготовленность в связи со сложностью координации движений и требованием большой эмоциональной выразительности.

Тема 13. Особенности, стиль и характер венгерского народного танца.

Танцевальное творчество венгерского народа имеет большую историю. Венгерские народные танцы были всегда неразрывно связаны с народной музыкой и песней. Этим танцем – будь то медленный, спокойный хоровод или огненный чардаш – свойственно органическое слияние с музыкой и темпераментность исполнения.

Женские танцы – хороводы – отличаются плавностью, задушевной лирикой, мужские – прыжками, вращениями, разнообразными хлопучками: ударами ладоней по голенищам сапог и по бедрам. В венгерских народных танцах часто встречается синкопированный ритм музыки и своеобразные положения и движения рук, требующие от учащихся определенных навыков.

Музыкальный размер – 2/4.

Тема 14. Особенности, стиль и характер польского танца «Краковяк».

Польские народные танцы многообразны по форме и содержанию. Они делятся на обрядовые, игровые, бытовые, воинственные и танцы, отражающие трудовые процессы. Для всех этих танцев характерно массовое исполнение.

Польские народные танцы подразделяются на областные и распространенные повсеместно. К числу последних относится краковяк. Краковяк впитал в себя наиболее характерные национальные черты польских танцев и стал одним из самых популярных и любимых танцев польского народа.

Краковяк – танец радостный, темпераментный. Для него характерен приподнятый корпус, напоминающий военную выправку, но в то же время свободный и ненапряженный. При исполнении краковяка очень важна точность в положениях рук и головы, придающих законченность каждой позе. Одна из обязательных черт исполнения краковяка – сочетание простых и сложных, мелких и широких движений в координации с движениями рук.

Тема 15. Особенности, стиль и характер татарского танца.

Татарские танцы живые, исполняются с большим внутренним темпераментом, имеют преимущественно игровой характер. Элементы шутки, желание перехитрить партнера по танцу являются их характерной чертой.

Девушки танцуют мягко, сдержанно, застенчиво, со скрытым кокетством, их движения неширокие, скользящие, без больших прыжков. Танец юношей задорный, активный и мужественный, их движения чеканные, изобилуют легкими подскоками и акцентированными притопами. Танцуя с девушкой, юноша держит себя уверенно, гордо, напорист в своих движениях.

Музыкальный размер 2/4.

Тема 16. Особенности, стиль и характер молдавских народных танцев. «Молдовеняска» и «Хора».

Молдавские народные танцы известны своим жизнерадостным характером и темпераментом. Медленная «Хора», широкая «Молдовеняска», огневая «Сырба» отражают труд, быт и характер людей.

Элементы молдавского танца – подскоки, различные ходы, прыжки, вращения в сочетании со сложными движениями рук и трудными ритмами в ногах – помогают учащимся выработать танцевальность, техническое мастерство, чувство позы, выносливость. В основном молдавские танцы массовые, что дает возможность точной отработки движений у учащихся, приучает к ансамблевой дисциплине.

Тема 17. Особенности, стиль и характер восточного танца.

Под восточным танцем чаще всего подразумевается некий ориентальный танец «вообще». В этот танец могут быть включены элементы узбекского, азербайджанского, таджикского и других среднеазиатских танцев. Красота танцев Востока заключается в особой пластике всего тела, мягкости и грациозности движений. Ведущую роль в танце играют руки, которые не только придают танцу национальную выразительность, но и передают его характер и содержание. Движения рук мягкие и пластичные, легко и незаметно переходящие из одного положения в другое. Движения ног сочетают четкость и легкость. Корпус мягкий и гибкий, движения включают различные наклоны и перегибы.

Музыкальный размер – 3/4, 4/4, 6/8.

Тема 18. Особенности, стиль и характер цыганского танца.

При изучении и композиции цыганских танцев мы должны учитывать то, что цыганский танец испытывал довольно значительное влияние танцев народов той страны, где кочевали цыгане. Сценический цыганский танец старого балетного спектакля включал в себя движения сценического венгерского танца. К ним относятся: «веревочка», «голубец», *cabriole*, *balance*, опускание на колени и другие элементы. Особенность цыганского танца - невыворотные положения ног.

Основой мужского цыганского танца являются дробь и выстукивания, а также притопывания, выхлопывания руками, голубцы и мазковые движения ног (*flic-flac*). Всевозможные хлопки и пошлепывания руками по различным частям тела варьируются до бесконечности, создавая непрерывный звуковой аккомпанемент. Танец может начинаться с хлопков и шлепков руками при бездействующих ногах.

Для женского танца характерны потряхивания плечами. При полном спокойствии корпуса и груди, плечи поочередно двигаются вперед и назад, создавая очень типичный для многих танцев Востока рисунок.

Музыкальный размер 2/4.

Тема 19. Особенности, стиль и характер грузинского танца.

Одной из выразительных особенностей грузинского народного танца является яркий контраст в исполнении женских и мужских танцев. Девушки, словно птицы, едва касаясь земли, плавно передвигаются по рисунку танца, и только руки переходят из одного положения в другое, скромно прикрывая лицо от горящих взглядов партнера.

Танец юноши, наоборот, наполнен смелыми, энергичными, технически насыщенными движениями с прыжками и вращениями. Легкий костюм, мягкая обувь, а также острое ритмическое музыкальное сопровождение под барабан дают возможность активно проявить себя.

Изучение грузинского народного танца учениками способствует развитию танцевальной техники и воспитывает в исполнителе чувство гордости.

Музыкальный размер – 5/8, 6/8.

Тема 20. Наследие народно-сценического танца из репертуара академических театров и ансамблей народного танца.

Фрагменты из балетов, рекомендуемые к изучению на третьем году обучения:

1. Венгерский танец из балета "Лебединое озеро" П. Чайковского, хореография М. Петипа (партия кордебалета);

2. Краковяк из балета "Бахчисарайский фонтан" Б. Асафьева, хореография Р. Захарова (партия кордебалета);

3. "Хота" хореография Херардо Виана Гомеса де Фонсеа, музыка народная.

Фрагменты из балетов и опер, рекомендуемые к изучению на четвертом году обучения:

1. "Сегидилья" из балета "Дон-Кихот" Л. Минкуса, хореография А. Горского.

2. "Краковяк" из оперы "Иван Сусанин" М. Глинки, хореография А. Лопухова (кордебалет).

3. "Панадерос" из балета "Раймонда" А. Глазунова, хореография К. Сергеева (кордебалет).

4. "Панадерос" из балета "Раймонда" А. Глазунова, хореография Ю. Григоровича.

5. "Фанданго" из балета "Дон-Кихот", музыка Э. Направника, хореография Ф. Лопухова (кордебалет).

6. Мазурка из балета "Раймонда" А. Глазунова, хореография М. Петипа (кордебалет).

7. Венгерский танец из балета "Раймонда" А. Глазунова, хореография М. Петипа (кордебалет).

8. Венгерская рапсодия Ф. Листа из балета "Конек-Горбунок", хореография Л. Иванова (четверка и кордебалет).

9. Половецкие пляски из оперы "Князь Игорь" А. Бородина, хореография М. Фокина (половецкие девушки, пленницы, мужской кордебалет).

10. Восточный танец из оперы "Руслан и Людмила" М. Глинки, хореография М. Фокина.

Фрагменты из балетов и опер, концертные номера, рекомендуемые к изучению на пятом году обучения:

1. Испанский танец из балета "Лебединое озеро" П. Чайковского, хореография А. Горского.

2. Мазурка из балета "Лебединое озеро", хореография М. Петипа.

3. Венгерская рапсодия Ф. Листа из балета "Конек-Горбунок", хореография Л. Иванова.
4. Три танца из балета "Лауренсия" А. Крейна: "Лирический", "Танец с кастаньетами" и "Цыганский", хореография В. Чабукиани.
5. "Танец басков" из балета "Пламя Парижа" Б. Асафьева, хореография В. Вайнонена.
6. Краковяк и мазурка из оперы "Иван Сусанин" М. Глинки, хореография А. Лопухова и Ф. Лопухова.
7. Цыганский танец и Танец "неженатиков" из балета "Каменный цветок" С. Прокофьева, хореография Ю. Григоровича.
8. Мазурка и Восточный танец из балета "Золушка" С. Прокофьева, хореография К. Сергеева.
9. "Русская пляска" из балета "Медный всадник" Р. Глиэра, хореография Р. Захарова.
10. "Zapateado" из балета "Испанские миниатюры", хореография Херардо Виана Гомеса де Фонсеа.
11. "Лезгинка" из балета "Гаянэ" А. Хачатуряна, хореография Н. Анисимовой.
12. "Полло" из оперы "Кармен" Ж. Бизе, хореография В. Чабукиани.
13. «Танец слуг и служанок» из I акта, "Танец служанок" из II акта из балета "Ромео и Джульетта" С. Прокофьева, хореография Л. Лавровского.
14. Танцы "Лезгинка" и "Восточный" из оперы "Руслан и Людмила" М. Глинки, хореография М. Фокина.
15. "Танец одалисок" из балета "Шехеразада" Н. Римского-Корсакова, хореография М. Фокина.
16. "Цыганский танец" Желобинского, хореография К. Голейзовского.
17. "Малагуэнья" и "Персидский марш" И. Штрауса, хореография А. Андреева.

Фрагменты из репертуара ансамблей народного танца:

1. «Хота». Фрагмент испанского балета «Антолохия», пост. Мария дель Соль;
2. Татарский хоровод «Язгы тын» (Казань), пост. Р. Гариповой;
3. Касарейка «Большой котел» (Карелия), пост. Н. Вахтерова;
4. Эстонская полька «Полька через ножку», пост. И. Моисеева;
5. «Моламбо» (Аргентина), пост. И. Моисеева.

Тема 21. История создания и развития методики преподавания народно-сценического (характерного) танца, обогащение ее работами ведущих мастеров хореографического искусства. Методическое наследие народно-сценического танца отечественной балетной школы.

«Народно-сценический танец» как предмет обучения возник в конце XIX века в Петербургском императорском хореографическом училище. Его появление было обусловлено тем, что в балетных спектаклях исполнялись народные танцы: испанские, венгерские, польские и другие. Среди исполнителей «характерных» танцев были свои знаменитости: Ф. Кшесинский, В. Гельцер, А. Ширяев и др. Мысль о создании специальной системы (подобной системе классического танца) для подготовки исполнителей народного танца давно занимала умы хореографов. В 90-х годах XIX века А. В. Ширяев по собственной инициативе сделал первую попытку создания характерного тренажа. Эти уроки позднее ввели в двух старших классах Петербургской балетной школы. Вначале на «характерный танец» смотрели как на предмет второстепенный, но с течением времени отношение к нему изменилось, появились сторонники нововведения. Постепенно он сформировался в учебную дисциплину и его стали включать в учебные программы других хореографических училищ.

Первая программа по характерному танцу была опубликована в 1936 году. Она была создана по инициативе и под руководством родоначальника и основателя этой дисциплины А. В. Ширяева. Программа стала итогом многолетней кропотливой работы педагогов Ленинградского Государственного Хореографического Техникума по накоплению опыта в систематизации движений, их классификации и построении урока. До этой программы в области характерного танца не было ни методики, ни терминологии и спецификации, существующих в классическом танце.

Методика преподавания характерного танца как предмет родилась в 1935 году. Программа

по этому предмету была составлена А. В. Лопуховым в 1936 году.

Первую книгу – «Основы характерного танца А. В. Лопухова, А. И. Бочарова и А. В. Ширяева (1939 г.) – можно считать методически разработанной системой преподавания этого предмета. Именно этот труд, возникший в результате накопленного опыта подготовки исполнительских кадров, стал первым учебником по преподаванию народно-характерного танца.

В 1937 году под руководством И. А. Моисеева был создан ансамбль народного танца, который существует и ныне. Танцовщики этого коллектива должны были в совершенстве владеть танцевальной лексикой разных народов. Поэтому комплекс упражнений характерного класса в ансамбле непрерывно обновлялся, расширялся и усложнялся, что способствовало совершенствованию профессиональной техники

После Великой Отечественной войны создается большая сеть средних специальных учебных заведений, в которых стали готовить руководителей самостоятельных творческих коллективов (в том числе хореографических). Достаточно большое место в учебном процессе отводится «народному танцу». За основу предмета берется система преподавания «характерного танца».

В 60-е годы открываются хореографические отделения в институтах культуры, которые стали готовить кадры балетмейстеров и педагогов. И здесь народному танцу отводится значительное место среди других профессиональных дисциплин.

Большой вклад в развитие и утверждение на практике системы воспитания исполнителей народно-сценического танца, в подготовку педагогов внесла профессор Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне РАТИ) Т. С. Ткаченко. В 1954 году вышла ее книга «Народный танец», в которой широко представлены элементы танцев всех республик Советского Союза. Книга пользовалась большой популярностью и в 1967 году была издана во второй раз. Ткаченко значительно расширила и систематизировала упражнения в уроке народного танца, применила новые названия, что значительно укрепило позиции предмета.

Возникшая на основе классического танца с французской терминологией система упражнений народного танца окончательно выделилась в самостоятельную дисциплину. К этому времени предмет «народно-сценический танец» получил широкое распространение и вошел в образовательные программы различных учебных заведений.

В 1966 году опубликовано учебно-методическое пособие по народно-характерному танцу, подготовленное А. Н. Блатовой, старшим преподавателем Ленинградского хореографического училища им. А. Я. Вагановой

В 1972 году выпущена книга замечательной танцовщицы и педагога Н. М. Стуколкиной (в соавторстве с А. Л. Андреевым) «Четыре экзерсиса», в которой авторы делятся опытом преподавания предмета «характерный танец».

В 1976 году опубликована 1-я часть учебно-методического пособия для средних и высших учебных заведений искусств и культуры «Народно-сценический танец», которую подготовили преподаватели Московского хореографического училища К. Зацепина, А. Климов, К. Рихтер, Н. Толстая, Е. Фарманянц.

В 1983 и 1984 гг. изданы две части книги А. А. Борзова «Танцы народов СССР» - учебное пособие по курсу «Народный танец» для студентов балетмейстерских факультетов театральны вузов (1-я часть посвящена методике разучивания русских народных танцев, 2-я часть – методике разучивания украинских и молдавских народных танцев). В 1983 г. Всесоюзный научно-методический центр народного творчества и культурно-просветительской работы, а в 1985 г. Центральный научно-методический кабинет по учебным заведениям культуры и искусства издает программы «Народно-сценический танец» составленные А. Борзовым.

Кроме вышеперечисленных книг по методике преподавания народно-сценического танца, выпущено достаточно много пособий с описанием народных танцев (как традиционных, так и авторских постановок). Эти книги таких авторов, как Г. Богданов, Г. Власенко, Н. Заикин, Р. Каримова, А. Климов, О. Князева, М. Мурашко, Н. Надеждина, Г. Настюков, Ю. Ошурко, Г. Тагиров, Т. Ткаченко, В. Уральская, Т. Устинова, Ю. Чурко и многие другие.

Ведущими педагогами страны разработаны учебные планы, программы, пособия по народно-сценическому танцу с учетом задач, стоящих перед учебными заведениями.

В 1996 году вышла книга профессора Академии Русского Балета им. А. Я. Вагановой Н. Б. Тарасовой «Теория и методика преподавания народно-сценического танца».

В 2001 году Академией Русского Балета им. А. Я. Вагановой выпущена программа по характерному танцу для 4-8 классов под научной редакцией заведующей кафедры характерного танца, профессора И. Г. Генслер.

Среди последних изданий стоит отметить учебное пособие профессора кафедры народного танца МГУКИ Г. П. Гусева «Методика преподавания народного танца» 2002 года. В книге рассматривается комплекс упражнений, изучаемых у станка, прослеживается динамика развития каждого из них.

В течение века накоплен богатый опыт в теории и практике предмета. Процесс дальнейшего совершенствования системы преподавания народно-сценического танца продолжается и сегодня. Сотни педагогов утверждают и развивают сегодня на практике систему подготовки кадров исполнителей и преподавателей народного танца.

Раздел 4. Методика историко-бытового танца

Тема 1. Введение в дисциплину «историко-бытовой танец».

Понятия «исторический», «бытовой», «бальный», «историко-бытовой» танец. Цели и задачи дисциплины. Народные празднества – источник бытовой танцевальной культуры. Эволюция бытовой танцевальной культуры от Средневековья до наших дней. Основные источники изучения историко-бытовых танцев. Социальная природа бального и историко-бытового танца. Образ в бальном и историко-бытовом танце. Учебники по танцу эпохи Возрождения. Трактаты Доменико да Пьяченца, Гульельмо Эбрео, Антонио Корнацано, Фабрицио Карозо, Чезаре Негри. Стиль эпохи, особенности костюма, его влияние на характер движения. Основные этапы формирования дисциплины в системе профессионального образования артистов балета. Первая программа по историко-бытовому танцу. Педагогическая деятельность педагогов Санкт-Петербургского училища Н. П. Ивановского и Н. А. Иосафова.

Тема 2. Основные положения и приемы историко-бытового танца

Постановка корпуса, головы, рук, ног.

Позиции рук и ног (в применении к историко-бытовому танцу).

Шаги: бытовые, танцевальные, легкие, скользящие.

Изучение шагов на различные музыкальные размеры, темпы и ритмы.

Виды port de bras соло и в паре (4/4 и 3/4)

Поклоны и реверансы для мальчиков и девочек на 4/4, 2/4 и 3/4.

Скользкий шаг pas glisse по I и III позициям на 2/4.

Двойной скользящий шаг pas chasse.

Галоп.

Боковой подъемный шаг (pas eleve).

I, II, III, IV формы pas chasse (с поворотом вправо и влево) и double chasse.

Pas balance:

а) на месте;

б) с небольшим продвижением вперед и назад;

в) с поворотом на 90° и 180°.

Pas balance — менуэт.

Pas degage.

Полонез:

а) pas полонеза;

б) парами по кругу;

в) элементарные рисунки танцевальных этюдов по заданиям педагога.

Полька:

а) pas польки на месте вперед и назад;

б) pas польки на месте и с поворотом на 90° и 180° (в правую и левую стороны);

в) pas польки с продвижением вперед и назад;

г) боковое pas польки;

д) боковое pas польки с вращением по кругу соло;

е) простейшие комбинации польки.

Вальс:

а) pas вальса вперед и назад по линиям;

б) pas вальса вперед и назад в комбинации с pas balance;

в) pas вальса вперед с применением port de bras;

- г) pas вальса с вращением по кругу соло;
 - д) вальс с продвижением вперед и назад — вальсовая дорожка;
 - е) pas de basque;
 - ж) простейшие комбинации вальса по заданию педагога.
- Танец «Па де грас».
- Танец «Конькобежцы» — Pas de patineurs.
- «Pas zepfir».
- Белорусская полька.
- Русский танец:
- а) русский переменный ход по кругу вперед и назад;
 - б) боковой русский ход (припадание);
 - в) русский pas de basque.

Тема 3. Основной учебный материал историко-бытового танца

Вальс в три pas с вращением вправо по кругу в паре.

Вальс в три pas с вращением влево (au rebours):

- а) по линиям и по кругу соло;
- б) по кругу в паре в сочетании с pas balance;
- в) pas вальса на месте;
- г) контрольные усложненные вальсовые рисунки.

Вальс-миньон.

Вальс в два pas соло и в паре (на один такт и на два такта 3/4).

Pas balance вперед и назад (с различными port de bras).

Полька:

- а) боковое pas польки с вращением в паре по кругу;
- б) усложненная композиция польки с использованием pas glisse, галопа, шагов, поклонов, различных port de bras.

Шакон.

Миньон.

Pas de quatre.

Французская кадрили (1, 2, 3 фигуры). Поклоны и реверансы на 2/4 для французской кадрили.

Полонез. Усложненная композиция.

Мазурка:

- а) основной женский ход — pas coupe;
- б) основной мужской ход — pas gala;
- в) простое заключение (ключ);
- г) pas balance в характере мазурки;
- д) простейшие комбинации в стиле мазурки.

Изучение рисунка chaîne и использование его в композициях.

Классический менуэт из оперы «Дон-Жуан» (музыка В. Моцарта, хореография М. Петипа).

Гавот XVIII века:

- а) поклоны;
 - б) легкие шаги с остановкой в различных позах;
 - в) pas de zepfir;
 - г) pas de bourree (название условное) с продвижением вперед;
 - д) различные положения рук соло и в паре.
1. Французская кадрили (IV, V, VI фигуры).
 2. Комбинированный вальс в усложненной форме.
 3. Полонез. Усложненная форма.
 4. Мазурка:
 - а) pas boiteux (хромое па) вперед и назад;
 - б) pas coupe (режущий шаг);
 - в) «голубец (coup de talon) с продвижением в сторону;
 - г) открытый и закрытый повороты;
 - д) pas de bourree — balance;
 - е) dos a dos с перекрещенными руками на уровне груди (движением вальса);
 - ж) pas chasse.

Усложненные комбинации мазурки по заданию педагога.

1. Вальс-мазурка.
2. Полька-мазурка.
3. Вальс-гавот.
4. Полонез-мазурка.
5. Pas de trois.

XVI век

1. Реверанс дамы.
2. Салют-поклон кавалера.
3. Бранль: простой, двойной, с репризой.
4. Веселый (крестьянский) бранль.
5. Фарандола.
6. Бурре.
7. Павана.
8. Вольта.
9. «Танец с подушечками» из балета С. Прокофьева «Ромео и Джульетта» в хореографии Л. Лавровского.

XVII век

1. Реверанс и поклоны.
2. Алеманда (конец XVI — начало XVII веков).
3. Менуэт.
4. Куранта.
5. Романеска.
6. Романеска из балета «Раймонда» (музыка А. Глазунова, хореография М. Петипа).

XVIII век

1. Реверанс и поклоны.
2. Менуэт скорый.
3. Гавот.
4. Жига.
5. Ригодон.
6. Сарабанда из балета «Пламя Парижа» (музыка Б. Асафьева, хореография В. Вайнонена).
7. Гавот и пассье из сцены охоты балета «Спящая красавица» (музыка П. Чайковского).

XIX век

1. Реверанс и поклоны.
2. Полонез.
3. Бальная мазурка.
4. Вальс.
5. Алеман (вальс втроем).
6. Гавот Вестриса.
7. Лансье.
8. Экосез.
9. Вальс-noble из балета «Карнавал» (музыка Ф. Шумана, хореография М. Фокина)

XX век

1. Танго.
2. Чарльстон.
3. Фокстрот.
4. Вальс-бостон.

Тема 4. Наследие историко-бытового танца.

Сюита историко-бытовых танцев из балета «Спящая красавица» (постановка Ф.В.Лопухова). Романеска из балета «Раймонда» (постановка М.Петипа). «Танец с подушечками» (постановка Л. Лавровского). Полонез из балета «Бахчисарайский фонтан» (постановка Р. Захарова). Танцы на

балу из балета «Пламя Парижа». Танцы из балета «Тарас Бульба». Танцы из балета «Медный всадник». Гросфатер из балета «Щелкунчик». Полонез, экосез, вальс, мазурка из оперы «Евгений Онегин». Пастораль из оперы «Пиковая дама». Мазурка, краковяк из оперы «Иван Сусанин». Менуэт из оперы «Дон-Жуан». Хореографическая сюита из оперы «Мазепа».

Тема 5. Современный бальный и бытовой танец.

Формы обучения бальному танцу. Методы и приемы обучения. Тренировочные упражнения. Танцы народов – русские, украинские, бурятские, казахские, грузинские, литовские, молдавские, армянские, болгарские, венгерские, польские, румынские, словацкие и др. Латиноамериканские танцы (квадратная румба, ча-ча-ча, кубинская румба, самба, пасодобль). Фокстроты. Танго. Шейк, Скейт. Твист. Рок-н-ролл. Буги-вуги. Блюз. Чарльстон. Квикстеп. Особенности современного бытового танца: танец, как отражение идейной парадигмы общества. Танец эпохи модернизма и постмодернизма. Бытовой и бальный танец XX века: их взаимовлияние, взаимодействие, взаимопроникновение.

Тема 6. Методическое наследие историко-бытового танца.

Педагоги историко-бытового танца московской и петербургской балетных школ. Важнейшие методические труды по историко-бытовому танцу. Трактаты учителей танца эпохи Возрождения и др. Руководства к изучению бального танца. Исследования исторического народного танца.

Раздел 5. Методика дуэтно-классического танца

Тема 1. Введение в дисциплину «Методика преподавания дуэтно-классического танца».

Цель дисциплины «дуэтно-классический танец». Структура урока дуэтно-классического танца. Возрастные особенности, физические и профессиональные возможности учеников. Музыкальное сопровождение уроков дуэтного танца. Смысловая нагрузка дуэта в балетном спектакле. Творческий контакт, чувство взаимного темпа партнеров в поддержках, техника и формы танца с поддержками. Партерная и воздушная поддержка. Травматизм при поддержках.

Тема 2. Краткий экскурс в историю дуэтно-классического танца.

Дуэтный танец в балетах Ж.Доберваля, Ш.Дидло, А.Бурнонвиля, Ж.Перро, М.Петипа. Структура дуэтов. Pas de deux (пятичастная форма) и его задачи в спектаклях первой половины XIX века. Дуэтный танец второй половины XIX — начала XX веков — сюжетное звено балетного спектакля. Дуэтный танец в концертном исполнении — законченная миниатюра.

Тема 3. Поддержка — средство пластической выразительности.

Классификация приемов партерной и воздушной поддержки.

Основные приемы партерной поддержки:

1. Поддержка ученицы двумя руками за талию.
2. Поддержка ученицы двумя руками за обе руки:
 - а) за кисти;
 - б) за запястья.
3. Поддержка ученицы одной рукой:
 - а) за талию в охват;
 - б) за одну руку (за кисть или за запястье);
 - в) за талию одной кистью.
4. Поддержка ученицы в сочетании перечисленных приемов. Например, одной рукой за талию или под диафрагму, другой — за руку или одной рукой за обе руки ученицы и т.п.

В различных приемах поддержки ученик должен уметь стоять позади ученицы, рядом с ней, лицом к ней, опускаться на одно колено.

• **Основные приемы воздушной поддержки:**

1. Маленькие прыжки и небольшие подъемы ученицы до уровня груди и плеч ученика.
2. Большие прыжки и подъемы ученицы с фиксированием позы на груди и плече ученика.
3. Подъемы, большие прыжки ученицы с подбрасыванием и фиксированием позы на двух и на одной руке ученика (с поворотом и без поворота в воздухе).

Эстетика дуэтно-классического танца: гармония поз и положений, пластическая и эмоциональная выразительность, кантилена дуэта. Дуэты в балетах Федора Лопухова, Касьяна Голейзовского, Леонида Лавровского, Ростислава Захарова, Василия Вайнонена, Леонида Якобсона, Юрия Григоровича. Компоненты понятия “идеальный дуэт”. Выбор дуэта для сценической практики учеников. Основные критерии:

- а) гармоничное сочетание партнеров (рост, вес, внешность);
- б) возможности и способности учеников к классическому танцу (степень владения техникой);
- в) единое амплуа (лирическое, героическое, гротесковое);
- г) музыкальность, эмоциональная и пластическая выразительность.

Костюм исполнителей дуэта и его влияние на технику поддержки (пачка, тюник шопеновский, туника, комбинезон-купальник).

Тема 4. Дуэты классического наследия.

Классическое наследие и бережное его сохранение. Допустимые изменения и дополнения в спектаклях классического наследия при возобновлениях и переносах. Исполнители, которые благодаря своей индивидуальности вносят в создание образа различные нюансы, не нарушая при этом авторского замысла и хореографического текста. Изучение дуэтов классического наследия и современного репертуара с их последующим методическим разбором.

Дуэты классического наследия:

1. Чайковский П. — Петипа М., “Спящая красавица”, adagio Авроры и Дезире (III акт);
2. Чайковский П. — Иванов Л., “Лебединое озеро”, adagio Одетты и Зигфрида (I акт, 2 картина);
3. Шопен Ф. — Фокин М., “Шопениана”, Седьмой вальс.
4. П. Чайковский — М. Петипа, “Спящая красавица”, adagio Флорины и Голубой птицы;
5. Л. Минкус — М. Петипа, “Баядерка”, adagio Никии и Солора (III акт);
6. А. Адан — М. Петипа, “Жизель”, дуэт Жизели и Альберта (II акт);
7. А. Глазунов — М. Петипа, “Раймонда”, Grand pas (III акт);
8. Р. Шуман — М. Фокин, “Карнавал”, дуэт Коломбины и Арлекина.
9. Э. Григ — Ф. Лопухов, “Ледяная дева”, дуэт Ледяной девы и Асака;
10. Б. Асафьев — Р. Захаров, “Бахчисарайский фонтан”, вальс Марии и Вацлава (I акт);
11. А. Крейн — В. Чабукиани, “Лауренсия”, свадебный дуэт Лауренсии и Фрондосо;
12. П. Чайковский — В. Вайнонен, “Щелкунчик”, adagio Маши и Принца (II акт);
13. С. Прокофьев — Л. Лавровский, “Ромео и Джульетта”, сцена на балконе;
14. А. Хачатурян — Л. Якобсон, “Спартак”, дуэт Фригии и Спартака (III акт);
15. К. Дебюсси — Л. Якобсон, миниатюра “Вечный идол”;
16. С. Прокофьев — Ю. Григорович, “Каменный цветок”, adagio Хозяйки Медной горы и Данилы;
17. А. Меликов — Ю. Григорович, “Легенда о любви”, дуэт Ширин и Ферхада (II акт).

Тема 5. Программные задачи обучения I-III курсов. Основные технические приемы партерной и воздушной поддержки, характерные ошибки и их исправление.

Тема 6. Программные и педагогические задачи при обучении дуэтно-классическому танцу учащихся, обучающихся по специальности 0506 «Хореографическое искусство» (квалификация «артист балета»).

Дуэтно-классический танец изучается на 1, 2, 3 курсах хореографических академий и училищ в соответствии с программой женского классического танца. Как правило, занятия проводятся по 4 часа в неделю.

В процессе обучения учащиеся должны овладеть навыками техники поддержки и сценического общения, сдержанной, свободной от внешних эффектов манерой движения, музыкально-образной выразительностью, изучить ряд танцевальных дуэтов из спектаклей классического наследия и современного репертуара.

В тесной связи с другими предметами в процессе занятий необходимо развивать у учащихся этику общения, чувство ансамбля, умение владеть пространством.

Задачи каждого года обучения определены в содержании программы.

Являясь воспитателем и наставником, преподаватель призван формировать не только высокую исполнительскую технику, но и морально-эстетический облик учащихся, волю к преодолению трудностей, творческую активность, художественный вкус и культуру.

Специфика преподавания дуэтно-классического танца, помимо высокой культуры и эрудиции, требует от преподавателя знаний техники исполнения женского и мужского классического танца.

Основные условия выполнения программы по дуэтно-классическому танцу при обучении артистов балета:

1. Сохранение количества учебных часов, установленных учебным планом.
2. Нормальная посещаемость (отсутствие пропусков без уважительных причин, частичное снятие с уроков учеников на репетиции и концерты).
3. Наполняемость классов без превышения норм, установленных учебным планом.
4. Соблюдение весовых соотношений мужского и женского составов (особенно на втором и третьем годах обучения).
5. При наличии в числе обучающихся иногородних и иностранцев, определение их в классы по дуэтному танцу в соответствии со знанием предмета.
6. Во избежание перегрузки учеников необходимо строго согласовывать прохождение программ сценической практики, актерского мастерства и дуэтно-классического танца.
7. Постоянного творческого контакта с преподавателями женского и мужского классического танца (взаимное посещение уроков).

Выполнение программы второго и третьего года обучения, а тем более их перевыполнение, совершенно недопустимо для учеников явно физически и по возрасту к этому не готовых. Ученицы, с превышением допустимых весовых норм, к воздушным поддержкам допускаются ограниченно. Все спорные вопросы, связанные с освобождением учеников от уроков дуэтно-классического танца, следует решать с обязательным участием врача хирурга.

К началу изучения дуэтно-классического танца юноши достигают 15-16-летнего возраста, когда их костно-связочный аппарат еще не закончил своего формирования, поэтому преподаватель должен так строить урок, чтобы физическая нагрузка была им по силам.

Необходимо также учитывать индивидуальные особенности каждого класса:

- а) возрастные и весовые соотношения юношей и девушек;
- б) физические и профессиональные возможности юношей;
- в) степень подготовленности девушек по основной дисциплине — классическому танцу.

Приступать к практическим занятиям рекомендуется через две недели после начала учебного года, когда стопа учениц уже достаточно подготовлена для движений на пальцах.

Прежде чем приступить к практическому изучению выбранного дуэта преподаватель должен рассказать ученикам: о композиторе и его музыке; о балетмейстере и его хореографии; о смысловой задаче дуэта (содержание — драматургия).

Тема 7. Принципы репетиционной работы над дуэтом.

Разделение дуэта по частям в соответствии с музыкой; показ и репетиция; отдельное изучение наиболее сложного приема поддержки; объяснение ученикам смысловой задачи каждой поддержки — ее подтекста; поддерживание средствами пластической и скульптурной выразительности постоянного сценического общения партнеров дуэте; поощрение учеников, способных проявлять творческую инициативу при исполнении дуэта.

Тема 8. Первый год обучения дуэтно-классическому танцу артистов балета.

В задачу первого года обучения будущего артиста балета входит освоение простейших приемов партерной и воздушной поддержки, а также приобретение навыков сценического общения. Продолжительность танцевальных эзерсисов, как правило, не должна превышать 16 музыкальных тактов.

Во избежание перенапряжения ученицы следует равномерно чередовать нагрузку на обе ноги, а чтобы не перегружать ученика — воздушные поддержки чередовать с партерными.

В конце учебного года, в соответствии с пройденным материалом, необходимо предлагать ученикам этюды, включающие актерскую задачу и элементы сольного классического танца.

ПАРТЕРНАЯ ПОДДЕРЖКА

I. Поддержка ученицы двумя руками за талию

1. Relevé из V позиции на две и одну ногу.
2. Développé на 45 и 90 градусов во все большие позы классического танца.
3. Développé, développé-passé, grand rond de jambe (с переменной поз, стоя на одной и той же опорной ноге).
4. Различные виды grand port de bras.
5. Связующие и вспомогательные движения с завершением в маленькие и большие позы классического танца (комбинация temps lié на 90 градусов может являться примером). Ученик должен приобрести навык во время переходов ученицы с пальцев в demi-plié перемещать центр тяжести ее корпуса с носка опорной ноги на всю стопу.
6. Неполные и полные повороты, во время которых меняется ракурс позы ученицы или она принимает другую позу.
7. Повороты типа battement soutenu, grand fouette en face.
8. Tour lent — «обводка» во всех больших позах (1-2 оборота).
9. Туры из V и IV позиции en dehors и en dedans (в конце года два оборота).
10. Поддержка ученицы в «падающих» позах и положениях с возвращением в исходное положение и с переходом в другие позы:
 - а) боковое «падение» в положение epaulment;
 - б) опускание в «падающее» положение спиной к полу;
 - в) в позе I arabesque одной рукой в охват за талию, другой — за запястье.
 - г) опускание в «падающем» положении спиной на грудь партнера.

II. Поддержка ученицы двумя руками за обе руки (за кисти или за запястья).

1. Во всех маленьких и больших позах в статичных положениях. Во время développé, grand rond de jambe, во время исполнения связующих и вспомогательных движений и во время переходов из одной позы в другую.
2. Основной поворот на 360 градусов, во время которого ученик стоит перед ученицей и не меняет своего положения, а руки поочередно проходят через три позиции.
3. Tour lents («обводка») во всех маленьких и больших позах:
 - а) ученик поддерживает ученицу за кисти или за запястья обеих рук.

б) а также в позе attitude, во время которого ученица держится двумя руками за одну руку ученика (за кисть и плечо).

III. Поддержка одной рукой (за кисть, за запястье или за талию).

Во всех больших позах классического танца в статичных положениях.

ВОЗДУШНАЯ ПОДДЕРЖКА

Поддержка ученицы двумя руками за талию

Все маленькие прыжки классического танца по программе данного класса изучаются с поддержкой ученицы двумя руками за талию сначала на месте, затем с продвижением вперед, в сторону, назад.

1. Grand assemblé с пролетом.
2. Grand assemblé с поддержкой ученицы одной рукой за руку, другой — с упором в ее бок.
3. Небольшой подъем в позе I arabesque. Одной рукой в охват за талию под наклоненный корпус, другой — за бедро поднятой ноги (поза «рыбка»). В конце года ученик должен уметь, подняв ученицу, нести ее, поворачиваться вокруг своей оси и опускать ученицу к себе на бедро в позе «ласточка».
4. Подъем с переносом на $\frac{1}{2}$ поворота под диафрагму.
5. Подъем, когда ученица лежит поясницей на спине ученика.
6. Небольшой подъем в позе I arabesque до уровня груди.
7. Pas sissonnes из стороны в сторону.

Тема 9. Второй год обучения дуэтно-классическому танцу артистов балета.

Помимо совершенствования поддержек, изученных в предыдущем классе, в программу добавляются более сложные элементы партерной и воздушной поддержек.

К концу учебного года по усмотрению преподавателя и в зависимости от степени подготовленности учеников изучаются несколько дуэтов из балетов классического наследия и современного репертуара.

ПАРТЕРНАЯ ПОДДЕРЖКА

I. Поддержка ученицы двумя руками за талию

1. Все виды grand fouetté en tournant en dehors и en dedans с переходом и без перехода с пальцев в demi-plié.
2. Tour lent — «обводка» по 2-3 и более поворотов, во время которых ученица меняет позы, а затем переходит на туры en dehors и en dedans.
3. Туры (по 2-3 и более поворотов):
 - а) туры из всех больших поз классического танца с завершением в любую позу (изучаются en dehors и en dedans, с переходом и без перехода в demi-plié);
 - б) туры с шага, с tombée, с préparation-dégagé;
 - в) туры в положении a la seconde на 90 градусов и в позе attitude. Форс к этим турам (п.п. «б» и «в») ученица берет самостоятельно, а ученик подхватывает ее во время вращения и останавливает в заданной позе.

II. Поддержка ученицы двумя руками за обе руки (за кисти или за запястья).

1. Туры из различных положений и поз, форс к которым ученица получает от ученика или берет сама, отталкиваясь от его рук, ученик же после начала вращения переводит свои руки на ее талию:
 - а) из положения a la seconde на 90 градусов;
 - б) из позы croisée «из-под руки партнера» (в исходном положении ученица стоит на левой ноге, правая рука в 3-й позиции, левая — во 2-й, ученик позади нее);
 - в) из позы attitude effacée (ученик стоит перед ученицей) за плечо и кисть.

III. Поддержка ученицы одной рукой.

1. При исполнении ученицей *développé, développé-passé, grand rond de jambe*, а также при различных переходах из одной позы в другую с помощью связующих и вспомогательных движений.

2. Резким подтягиванием за руку из позы «сидя» на полу в позы *attitude* и *I arabesque*.

3. Медленные повороты ученицы за кисть путем перемены позиции ее руки, а также сменой положения самой кисти.

4. *Tour lent* во всех больших позах классического танца за кисть, за запястье.

5. Туры за запястье из позы *I arabesque*:

а) в исходном положении перед турами ученик держит ученицу за запястья обеих рук, стоя позади нее;

б) в исходном положении ученик держит ученицу за запястье одной руки и стоит лицом к ней.

6. Туры, во время которых ученица держится за палец ученика:

а) из позы *croisée* (перед форсом ученица держится другой рукой за руку ученика);

б) в позе *attitude* (нога ученицы на 45 градусов) с шага, с *tombée*.

7. Поддержка ученицы кистью одной руки за талию:

а) при исполнении ученицей *développé, grand rond de jambe, développé-passé*;

б) *grand port de bras* из поз *I, III, IV arabesque, attitude effacée* и *croisée*;

в) *tour lent* во всех больших позах классического танца.

8. Поддержка ученицы в «падающих» положениях и позах (за кисть, за запястье, за талию в охват, а также с опорой на корпус ученика). Изучается во всех больших позах классического танца.

ВОЗДУШНАЯ ПОДДЕРЖКА

Все большие прыжки классического танца изучаются с поддержкой ученицы двумя руками за талию на высоту поднятых вверх рук ученика.

Эти же прыжки изучаются с поддержкой двумя руками за обе руки, за одну руку и комбинированными приемами, т.е. одной рукой за руку или под диафрагму, другой за талию и т.п.

1. Воздушный тур из *V* позиции с завершением в *V* позицию в *demi-plié* с поддержкой двумя руками за талию.

2. *Grand jeté en tournant* в позе *attitude* (с поддержкой двумя руками за талию).

3. Прыжки с полетом вокруг ученика с поддержкой двумя руками за руки: *assemblé en tournant, jeté entrelacé*.

4. *Jeté entrelacé* за одну руку, другой под диафрагму.

I. Прыжки на руки ученика с завершением в позе «рыбка»

1. Рывком за одну руку из позы «сидя» на полу (без поворота и с поворотом в воздухе в положении спиной к полу).

2. *Grand fouetté sauté* (в полете спиной к ученику).

3. *Jeté entrelacé*.

4. *Cabriole fouetté*.

5. Прыжок с разбега (вначале с *pas assemblé*, а затем с *pas sissonné*) без поворота и с поворотом в воздухе в положение спиной к полу.

II. Прыжки до уровня груди и плеч ученика

1. *Grand jeté* в позе *attitude effacée* с поддержкой одной рукой в охват за талию. Поймав ученицу в полете, ученик должен уметь поворачиваться вокруг своей оси, двигаться в каком-либо направлении.

2. Повороты ученицы в руках ученика с подбрасыванием в воздух из позы «рыбка» в положение спиной к полу и обратно.

3. *Grand jeté* в позе *I arabesque* с завершением прыжка на бедре ученика стоя (с поддержкой ученицы двумя руками за талию).

III. Подъемы ученицы с фиксированием поз на груди или плече ученика

1. С pas sauté, маленького pas assemblé с завершением в положение «сидя».
2. Рывком за одну руку из позы «сидя» на полу с завершением:
 - а) в положение «сидя» на плече с поворотом в воздухе;
 - б) в положение «лежа» на плече спиной с поворотом в воздухе;
 - в) в позе «ласточка».
3. С больших прыжков:
 - а) jeté entrelacé в позу «ласточка», saut de basque с завершением в положение «сидя»;
 - б) с pas sissonne с завершением в положение «сидя», когда ноги ученицы по I прямой позиции, согнутые в коленях оказываются за спиной ученика;
 - в) с разбега (из-за спины ученика) на плечо в позе «ласточка».
4. Подъем в позе I arabesque с поддержкой ученицы одной рукой под наклоненный корпус, другой — за бедро поднятой ноги (с demi-plié на опорной ноге).
5. Подъем в позе III arabesque с разбега и pas sissonne tombée (факультатив).

Тема 10. Третий год обучения дуэтно-классическому танцу

Знания и основные навыки в области техники поддержки, полученные в течение двух лет обучения, на третьем году предельно совершенствуются.

В adagio и allegro приобретается свобода и ловкость в исполнении различных поворотов и обводок, увеличивается количество и улучшается качество туров. Повышается требовательность к музыкальной и сценической выразительности. Правомерно предлагать этюды с национальным колоритом. В соответствии со способностями учеников факультативно разучивается несколько классических дуэтов.

ВОЗДУШНАЯ ПОДДЕРЖКА

I. Большие прыжки и подъемы ученицы с фиксированием поз на плече ученика

1. Бросок с поворотом в воздухе из позы «рыбка» с завершением в позе «ласточка» на плече.
2. Воздушный тур из V позиции с завершением на плече ученика в положении «сидя» (с поддержкой за талию двумя руками).
3. Grand jeté с поддержкой за обе руки с фиксированием позы полета на плече ученика (прыжок за его спиной).

II. Большие прыжки и подъемы ученицы с фиксированием поз на двух поднятых вверх руках ученика

1. С упором под поясницу (с pas sauté или маленького pas assemblé).
2. В позах I, IV arabesque (с demi-plié на опорной ноге).
3. В позе III arabesque (с разбега и pas sissonne tombée).
4. Grand jeté в позе I arabesque с поддержкой двумя руками за талию, а затем с переводом руки под бедро.
5. Grand jeté в позе attitude effacée с поддержкой двумя руками за талию, а затем с переводом одной руки под бедро.
6. Grand fouetté sauté с завершением в позе IV arabesque.
7. Saut de basque с завершением в положении «сидя».
8. Поза «ласточка» с разбега и pas sissonne tombée.
9. С упором под поясницу и под колено согнутой ноги, с фиксированием горизонтального положения спиной к полу.

Тема 11. Наиболее сложные элементы поддержки, изучающиеся по усмотрению педагога в зависимости от профессиональных возможностей учеников.

I. Большие прыжки и подъемы ученицы с фиксированием поз на одной поднятой вверх руке

1. С упором под поясницу и под колено согнутой ноги (корпус ученицы прогнут назад).

2. С упором под ягодичные мышцы и под колено согнутой ноги (в положении «сидя»).
3. Grand jeté в позе I arabesque с поддержкой двумя руками за талию, а затем с переводом на одну руку под наклоненный корпус и в позе attitude effacée с поддержкой двумя руками за талию, а затем с переводом на одну руку под поясицу.
4. Saut de basque с завершением в положении «сидя».

II. Броски ученицы из поз, зафиксированных на одной или двух поднятых вверх руках, с завершением в позе «рыбка» (без поворота и с поворотом в воздухе)

1. Из поз I, III, IV arabesques.
2. Из позы «ласточка».
3. Из положения «сидя» на одной поднятой вверх руке.

III. Бросок с двойным поворотом в воздухе в горизонтальном положении с завершением в позе «рыбка»

Раздел 6. Современные направления танцевального искусства

Введение. Цели и задачи изучения курса. «Современные направления танцевального искусства»

Предмет, цели и задачи изучения курса «Современные направления танцевального искусства». Структура курса. Краткая характеристика разделов курса. Особенности изучения предмета. Требования к уровню освоения. Формы отчетности и контроля выполнения практической и самостоятельной работы. Методика самостоятельной работы студентов в освоении выразительных средств современной хореографии и осуществления на их основе собственных танцевальных композиций.

Краткий аннотированный список литературы, кино и видеоматериалов к изучению курса.

Тема 1. Истоки, становление и развитие джазового танца.

Истоки джаза в музыке и танцевальном фольклоре. Европейские колонии на территории Северной Америки (1607-1775 гг.). Традиционное народное искусство Африки и его влияние на музыкально-танцевальную культуру США в XVII – XVIII вв. Искусство американских негров – характерный и органичный элемент культуры США. Гибридная природа джаза, влияние на формирование его стилистики народной (ирландской, шотландской, английской) танцевальной культуры и бальной европейской XVIII – XIX вв. (менуэт, кадрили, гавот). Типичные особенности африканского танца.

Рождение сценической формы джаз-танца. Жозефина Беккер, Катарина Данхэм, Перль Праймес, Дональд Мак-Кейла, Метт Меттокс, Луиджи (Евгений Луи). Новые формы сценических представлений: ревю, обозрения, мюзиклы, шоу. Влияние джаз танца на танцевальную культуру начала XX столетия. Популярность и широкое распространение танцев «Чарльстон», «Блэк Боттон», «Ту стэп», «Биг Аппл», «Шимми», «Конго» и других.

Мировое распространение джаз-танца. Уолтер Никс, Алан Бернхард, Франк Вагнер. Гус Джордано – автор первого учебника по джаз-танцу. Джером Роббинс, Алвин Эйли, Альберто Алонсо – хореографы, синтезировавшие в балетах технику джаз танца с этническим, народным и классическим танцем. Влияние джаза на современный академический балет, танец модерн и клубный танец. Тенденции развития джаз танца. Ведущие центры, школы и труппы джазового танца.

Тема 2. Танец модерн: история возникновения и этапы развития.

Зарождение в конце XIX – начале XX века в США и Германии современного направления хореографии – танца модерн. Истоки направления в идеях теоретика и

педагога Ф. Дельсарта, в системе Э. Жака-Далькроза и искусстве А. Дункан. Танец модерн как стремление создать новую хореографию, отвечающую потребностям человека XX столетия. Основопологающие принципы данного направления: отказ от канонов, воплощение новых тем и сюжетов оригинальными танцевально-пластическими средствами. Общее с джаз танцем и различие между системами. Айседора Дункан – основоположница нового направления.

Основные направления в танце модерн. Стилистические особенности американской школы и ее мастера: Руфи Сен-Денис, Тен Шоун, Марта Грэхэм, Дорис Хамфри, Чарльз Вейдман, Х Тамирис. Особенности развития танца модерн в Европе: Мари Вигман, Рудольф фон Лабан, Курт Йосс и др.

Взаимовлияние танца модерн, джаз танца, фольклорного и классического танца. Новое явление в танцевальной практике и педагогике – модерн-джаз танец. Современные тенденции развития модерн-джаз танца и его разнообразных направлений. Авангардистский танец, «contemporary», «new dance» – Мерс Каннингем, Триша Браун, Марк Моррис, Майкл Кларк, Розмари Бучер, Пина Бауш.

Тема 3. Современный танец в системе пластических искусств.

Современный танец на эстраде, в цирке, кино, шоу программах. Истоки танцевальной эстрады. Специфические черты эстрадного танца и основные средства его выразительности. Виды и жанры хореографических произведений на эстраде. Эстрадный хореографический номер как миниатюрный самостоятельный спектакль.

Этапы развития современной танцевальной эстрады. Взаимосвязь и взаимовлияние балета и эстрады. Особенности «русского модерна» в области танца нач. XX столетия. Отражение данного направления в творчестве М. Фокина, Ф. Лопухова, К. Голейзовского. Творческий поиск танцевальных школ, студий, мастерских 20-30-х г. Влияние на развитие русского академического балета. Элементы танцевальной эстрады, спорта, современной пластики в балетах «Красный мак», «Золотой век», «Футболист», «Стальной скок». Эстрадный опыт К. Голейзовского, И. Моисеева, Л. Якобсона, Г. Майорова, Б. Эйфмана и др. хореографов балета. Мастера танцевальной эстрады: М. Эсамбаев, Л. Сабитова, В. Шубарин, Л. и А. Гайдаровы, В. Манохин, Т. Лейбель и В. Никольский.

Современные формы, стили и выразительные средства танцевальной эстрады.

Тема 4. Развитие современных направлений танца в хореографическом искусстве России первой пол. XX века.

Роль зарубежных мастеров танца в развитии новых направлений хореографии в России. Система и методика Э. Жак-Далькроза и ее распространение в России. С.М. Волконский и курсы ритмической гимнастики (Петербург, 1910 г.). Открытие в 1919 году Института ритма в Москве (рук. Н.Г. Александрова) и школы ритма в Петрограде (рук. Н.В. Романова). Идеи Айседоры Дункан о «танце будущего». Школа А. Дункан и деятельность ее последователей. Поиски новых выразительных возможностей, технических приемов и методик преподавания современного танца в экспериментальных студиях Л. Алексеевой, И. Чернецкой, В. Майя, Л. Лукина и др.

Взаимосвязь и взаимовлияние творческого поиска студийного движения, академического балета и танцевальной эстрады. Балетмейстеры-новаторы: Н.М. Фореггер, К.Я. Голейзовский, М.М. Фокин, А.А. Горский, Г. Баланчивадзе. Синтезирование классического танца с элементами пластики, пантомимы, спорта, ритмической гимнастики, народного и джазового танцев. Современный танец в театре, мюзик-холле, цирке, на эстраде.

Тема 5. Современные направления в хореографическом искусстве России второй половины XX века.

Поиски и эксперименты обновления академического танца под влиянием открытий джаз танца, танца модерн и свободной пластики. Особенности хореографического языка в произведениях Л. Якобсона, Ю. Григоровича, О. Виноградова, В. Васильева, Г. Таранды, Б. Эйфмана, Е. Панфилова, В. Лебедева, А. Ротманского и др.

Русский модерн конца XX века. Творческая деятельность центров современной хореографии и творческих коллективов по развитию modern-jazz dance. Театр современного танца Н. Фиксель, «Кинетический театр» А. Пепеляева, «Класс экспрессивной пластики» Г. Абрамова, «Провинциальные танцы» Т. Багановой, «Театр камерного танца» О. Бавдилович, «Театр современного танца» О. Пона, «Эксцентрик-балет» С. Смирнова и др.

Деятельность ADF в России. Роль в развитии и популяризации современных танцевальных направлений, подготовке хореографов и исполнителей фестивалей, конкурсов, семинаров, совместных международных программ. Тенденции развития современной отечественной хореографии.

Тема 6. Основные принципы изучения техники движения и исполнения в джаз танце.

Характерные признаки джаз танца: ритмичность, динамика, колоритность, совершенная свобода и координация всех частей тела, импульсная техника, возможность импровизации.

Понятие «изоляция» (технический прием, с помощью которого реализуется принцип полицентрики и полиритмии в джаз танце). Изолированными центрами являются: голова, шея, плечевой пояс, бедра (pelvis), руки и ноги. Изоляция частей центров – «ареалы» (голень, стопа, предплечье, кисти, пальцы). Изоляция как способность двигаться независимо друг от друга отдельных звеньев тела.

Понятие «полицентрика» (движение различных частей тела независимо друг от друга, с различной скоростью, с разной амплитудой и направлением).

Понятие «релаксация» (регуляция напряжения и расслабления отдельных центров тела).

Понятие «полиритмия» (движения центров в различных ритмических рисунках, метрически независимо друг от друга). Роль ритма в джазе. Beat и offbeat. Свинг как моторно-ритмическая основа движений в танце (раскачивание тела и его частей в различных положениях).

Понятие «мультипликация» (разложение одного простого движения внутри ритмической единицы). Различные виды джазовой ходьбы, при которой вес тела переносится постепенно, с акцентом, на неударную долю такта. Брейк-данс как пример мультипликации в современном танце.

Понятие «координация». Способы координации движений нескольких центров тела и ареалов. Принципы координации: одномоментный импульс, импульс и управление, оппозиция и параллелизм.

Тема 7. Основные принципы изучения техники движения танца модерн.

Развитие системы различных школ танца модерн, ее связь с именами крупных педагогов, хореографов и исполнителей. Философские концепции движения танца модерн. Позвоночник – основа движения. Понятия «contraction» – сжатие и «release» – расширение как основы движения техники М. Грэхем. Движение за счет падения и подъема тяжести корпуса, его построение по синусоиде: движение-задержка в кульминационной точке (suspend) и обратный возврат (recovery) – техника Д. Хамфри и Х. Лимона.

Базисные понятия «contraction и release» заложенные в технике танца модерн, определяющие положение тела в пространстве. Визуальное «уменьшение» объема тела относительно его нормального состояния и «расширение» тела его частей. Взаимосвязь движения и дыхания.

Особенность более полного использования пространства в танце модерн за счет передвижения исполнителя по горизонтали и вертикали. Понятие «уровни» (Levels). Виды levels.

Тема 8. *Позиции и положения рук, ног и корпуса в модерн-джаз танце.*

Отличия модерн-джаз танца от классического танца. Особенности пластики, стиля и манеры исполнения модерн-джаз танца. Влияние на формирование системы модерн-джаз танца различных видов искусств и спорта, связанных с движением (акробатика, гимнастика, пантомима), народного (этнического) и бытового танцев. Особенности терминологии современного танца.

Практические занятия:

1. Изучение основного положения корпуса, необходимого для данного танцевального стиля: положение коллапс.
2. Изучение основных позиций рук:
3. нейтральное или подготовительное,
4. press-position,
5. первая позиция,
6. вторая позиция,
7. третья позиция.
8. Аналогия и различие этих позиций с классическим танцем аут-позиция.
9. Jerk position.
10. Изучение разновидностей положения рук: V-положения, А-Б-В-положения. Перевод рук в различные позиции и положения.
11. Изучение позиций ног в положении «стоя» (по системе Г. Джордано):
12. Первая позиция. Три варианта: параллельное положение, аут-позиция, ин-позиция.
13. Вторая позиция. Три варианта: параллельное положение, аут-позиция, ин-позиция.
14. Третья позиция. Один вариант: аналогичен классической 3-ей позиции.
15. Четвертая позиция. Два варианта: аут-позиция и параллельное положение.
16. Пятая позиция. Два варианта: аут-позиция и параллельное положение.
17. Изучение положений отдельных частей ног: положения point и flex в движениях catch step, prance, kick.
18. Изучение позиций ног в положении «сидя». Педагогические приемы изучения координации движения рук, ног и головы.

Тема 9. *Понятия isolation u level. Методика изучения isolation на различных levels*

Техника isolation – основа модерн-джаз танца. Изолируемые центры: голова и шея, плечевой пояс, бедра (pelvis), руки, ноги. Постановка корпуса. Моноцентрика и полицентрика. Параллелизм и оппозиция.

Level. Виды levels – стоя, сидя, на корточках, сидя на ягодицах, стоя на ягодицах, стоя на коленях лежа. Акробатические levels – шпагат, стойка на руках и т.д. Методика изучения isolation на различных levels.

Первоначальные движения изолируемых центров изучаются в чистом виде. В простых сочетаниях даются всевозможные движения изолируемых центров.

Практические занятия:

Изучение isolation головы (стоя, сидя):

Наклоны (вперед, назад, в сторону);

Повороты (в сторону);

«Маятник»;

Круг.

Плечи (стоя и сидя, параллелизм):

1. Accents (вверх, вниз, вперед, назад);

2. Полукруг;

3. Круг.

Изучение isolation грудной клетки (сидя и стоя), accents (в сторону, вперед, назад).

Верх корпуса (стоя).

1. Bend и bounce (вперед, в сторону, назад);
2. Side stretch;
3. Deep body bend;
4. «Table top» (вперед, в сторону);
5. Twist – «table top»;
6. Простой круг через «table top» и deep bend;
7. Body bend demi-plie с последующим stretch;
8. Relax.

Изучение isolation pelvis в (полуприседании):

1. Медленные isolation (вперед, назад, в сторону);
2. Accents (вперед, назад, в сторону);
3. Hipcross (с возвращением в центр);
4. Полукруг;
5. Круг;
6. Hip lift;
7. Soul hiplift.

Изучение isolation ног (стоя):

1. Knee raise;
2. Battements tendus и point-flex;
3. Isolation пальцев;
4. Круги стопы;
5. Knee raise с наклоном верха корпуса вперед;
6. Kick ballchange.

Ноги (сидя):

1. Point flex стопы;
2. Изоляция пальцев;
3. Круги стопы;
4. Круги от колена;
5. Сгибание колена и flex по I и II аут-позициям.

Изучение isolation рук (стоя, сидя):

1. Flex кисти;
2. Круги кистью;
3. Круги предплечьем;
4. Тряска кисти.

Тема 11. Современный танец в системе профессиональной подготовки хореографа.

Современный танец как фактор профессиональной подготовки хореографа. Педагогические приемы и методы, созданные ведущими мастерами джаз танца и танца модерн. Методика изучения основ модерн-джаз танца и освоения его стилистики, манеры и техники исполнителями.

Цели и задачи урока. Специфика планирования урока. Необходимые принципы: систематичность, последовательность, наглядность, активность, связь теории и практики.

Разделы урока: warm-up (разогрев тела), изоляция, работа тела целиком, партер, кросс (передвижение в пространстве), комбинации или импровизация. Примеры танцевальных комбинаций. Функциональные задачи каждого из разделов и основные группы движений, включенные в них. Длительность разделов. Музыкальное сопровождение занятий. Составление и проведение студентами урока.

Тема 11. Методика изучения более сложных solution на различных levels.

Изучение более сложных isolations. Координация двух, трех и более центров. Специальные isolations. Повторение изученных isolations головы и плеч на всех levels.

Практические занятия:

Изучение isolation головы (сидя и в полуприседании):

1. «Маятник» в быстром темпе;
2. Круг в быстром темпе;
3. Закрепление ранее пройденных isolations головы в координации с isolations плеч

и рук.

Isolation плечей (стоя и в полуприседании, сидя):

Twist плеч;

Полукруг и круг (поочередно каждым плечом);

Полукруг и круг (одновременно оба плеча в оппозиции);

«Восьмерка»;

Закрепление ранее пройденных isolation в координации с isolations головы и рук.

Isolation грудной клетки (стоя, в полуприседании, сидя):

1. Accents (из стороны в сторону, дубль);
2. Крест (с возвращением в центр);
3. Contract-release.

Isolation верха корпуса (стоя):

1. Side stretch с последующим twist и наклоном вперед;
2. Twist с толчком бедра;
3. «Table top» roll;
4. «Table top» с толчком бедра ;
5. Twist с толчком бедра и кругом плеча и руки;

Isolation pelvis (в полуприседании):

1. Yip cross – диагональ;
2. Квадрат – диагональ;
3. «Восьмерка»;
4. Закрепление ранее пройденных pelvis isolation в координации с isolations ног,

головой, рук и плеч.

Isolation ног (стоя):

1. Полукруг колена;
2. Ribberlegs.

Isolation рук (стоя и в полуприседании):

1. Удар рукой;
2. Полукруг и круг одной или обеими руками мимо корпуса;
3. «Восьмерка»;
4. Press;
5. Ранее изученные позиции и положения рук исполнять на различных levels с

изоляция других центров.

Изучение специальных levels isolations.

Сидя:

1. Stretch позвоночника в squat sit позиции;
2. Наклоны корпуса вперед с последующими bounce no frog sit позиции;
3. Наклоны корпуса вперед с последующими stretch диагональ вперед по frog sit позиции;
4. Bounce корпуса вперед по I параллельной позиции;
5. Side stretch по II позиции;
6. Twist и наклон корпуса вперед по полукругу (по II позиции и frog sit позиции);
7. Demi-rond – stretch ноги, поднятой вперед (рука поддерживает ногу за пятку) из turkish позиции,
8. «Cradle» по frog sit позиции.

Лежа на спине:

1. Lift корпуса с одновременным подведением ног в squat sit позицию;
2. Lift головы и шеи,
3. Lift грудной клетки и живота.

Лежа на животе – обратная дуга (inverted backarch).

Тема 12. Упражнения у станка.

Задачи и цели упражнения у станка. Методика построения упражнений у станка. Базовые движения составляющие комбинации упражнений у станка. Последовательность движений и логика построения комбинаций.

Практические занятия:

Изучение базовых движений:

2. Stretch – в области ахила, бедер и позвоночника (лицом к станку).
3. Contract-release pelvis позвоночника и наклон корпуса вперед (лицом к станку).
4. Contract-release корпуса и наклон вперед.
5. Plie:
6. demi-plie contract-release корпуса;
7. grand-plie contract-release (лицом к станку);
8. grand-plie с волнообразным перевиванием (лицом к станку);
9. demi-plie releve с отклонением корпуса назад – диагональ;
4. Battements tendus:
10. point-flex;
11. с последующим twist, верха корпуса и ascent бедра опорной ноги (вперед, в сторону);
12. heeldrop-bounce (назад).
13. Battement tendu jete piqe.
14. Swing balancoire (вперед-назад).
15. Battement fondu в координации с движением рук.
16. Battement developpe point-flex.
17. Battements developpe через passe contract.
18. Kick.
19. Kick ballchange.
20. Pelvis stretch (лицом к станку).

Тема 13. Стилистические особенности джаз танца.

Стилевое многообразие джазовой музыки и танца. Эволюция джазовой музыки и ее влияние на лексику, технику и рождение новых направлений джаз танца. Популярные стили джазовой музыки.

Современные стили джаз танца: Blues, Lirical, Bradway (Theatrical), Hot, Cool (Kul), Afro-jazz, Latin, Calypso, Mjdern jazz. Характерные особенности этих стилей, ведущие хореографы и исполнители. Комбинирование форм и синтез различных школ в современном джаз танце: степ-джаз, джаз-балет, джаз-кабаре, джаз-музыкальный театр, джаз-шоу и другие.

Современные центры по изучению и пропаганде джаз танца. Конкурсы, фестивали, чемпионаты в популяризации современного джаз танца.

Тема 15. Мультипликация (multiplication). Джаз шаги, джаз ходы (jazz walks), джаз прыжки и вращения.

Мультипликация – принцип передачи центра тяжести при шагах. Особенности мультиплицированного движения в джазовом танце. Джаз шагаи.

Практические занятия:

Изучение движений без передачи центра тяжести:

1. Tap.
2. Beat.

3. Slam.
4. Ball beat (ball tap).
5. Heel beat (heel tap).
6. Brush.
7. Scuff brush.
8. Pick up.
9. Skid.

Изучение движений с передачей центра тяжести:

1. Step.
2. Flat step.
3. Stamp.
4. Ball step (ballstand).
5. Heel step (heelstand).
6. Balldrop.
7. Heeldrop.
8. Изучение джаз ходов (jazz walks):
9. Flat jazz walk.
10. Bounce jazz walk.
11. Strut.
12. Brush step.
13. Harlem walk.
14. Prance jazz walk.
15. Hopping prance.

Изучение разновидностей джаз вращений:

1. Walking turn трехшаговые.
2. Трехшаговое вращение с jazz walk.
3. Skipping turn.
4. «Полуспираль».
5. «Спираль».
6. Outside pas de bourree turn.
7. Pas de bourree-jazz turn.
8. Jazz pirouettes.

Изучение джаз вращений в воздухе:

1. Hop turn.
2. Leap turn.
3. Jump turn.

Джаз-бег (jazz tun) и прыжки.

Особенности джаз бега и прыжков.

1. Бег.
2. Галоп.
3. Hop.
4. Leap.
5. Jump.
6. Sissonne.
7. Skip.

Джаз прыжки.

1. Horse leap.
2. Stag leap.
3. Jump с поджатыми к груди ногами и collapse.
4. Разножка (вперед – назад).
5. Frog jump
6. Leap в открытом passe (нога от колена отведена в сторону).

7. Grand jete attitude croise с джаз координацией.

Изучение джаз падений.

Подготовка к падениям. Методика и виды падений. Падения вперед на живот:

1. С выпада вперед на одну ногу.
2. С полупальцев, через растяжку и наклон корпуса вперед.

Падения вперед на спину:

1. Из «стоя» через глубокое приседание с помощью рук;
2. Из «стоя» через колени с помощью рук;
3. Roll вперед через плечи (их любого положения).

Падения в сторону:

1. Из «стоя» через колени и бедро;
2. Из «стоя» с толчком бедра при помощи рук.

Изучение более сложных прыжков и падений. Все изученные прыжки выполняются с collapse и полицентрической координацией: с движением головы, плеч, грудной клетки и pelvis. Сложные виды падений – акробатические падения.

Тема 15. Формирование стилей и техник танца модерн.

Особенности развития танца модерн во второй пол. XX в. Синтез с другими танцевальными системами – джаз танцем, этническим и фольклорным танцами, с элементами спорта, гимнастики, акробатики, цирка и бытовой пластики.

Техника М. Грэхем, Р. фон Лабана, М. Вигман. Танец выражения (экспрессивный танец). Авангардный танец: техника М. Каннингема, А. Николайс, Э. Хоккинса, Дж. Батлера, П. Тейлора, М. Бежара. Философия танца. Методика подготовки исполнителей.

Особенность стиля contemporary dance, его специфические черты. Ведущие школы, хореографы, исполнители: Триша Браун, Марк Моррис, Пина Бауш. Танец пост-модерн.

Творческие центры и авторские коллективы России, популяризирующие современные направления танца. Специфические черты школы Б. Эйфмана, Е. Панфилова, А. Сигаловой, Н. Огрызкова и др.

Тема 16. Техника contemporary dance и партеринга.

Особенности современного направления contemporary dance. Лондонский театр современного танца (1967 г.). Знакомство с творчеством Р. Коэна, стилистикой балета «Лес» и методикой подготовки исполнителей данного танцевального направления.

Практические занятия:

Мастер-класс Роберта Коэна.

Изучение партеринга Р. Коэна:

Три группы упражнений, включенных в практическое занятие Р. Коэном: упражнения стрэтч-характера, наклоны и повороты торса, упражнения на развитие подвижности стоп.

Тема 18. Стили современных клубных танцев.

Клубные танцы второй пол. XX в. Многообразие видов и жанров, влияние на их возникновение социально-культурных процессов. Взаимосвязь и взаимовлияние клубного танца с профессиональной хореографией, популярными музыкальными течениями, модой, стилем жизни.

Классификация современных клубных танцев: импровизационные, парные, массовые, молодежные (уличные) направления, характерные (этнические). Стил, манера и техника молодежных танцевальных направлений. Музыкальные направления «диско», «рок», «фанк», «реп». Влияние данных направлений на возникновение новых танцевальных стилей – брейк-данс, хип-хоп, хаул, street-jazz, граффити, Хаус и др.

Акробатические, трюковые техники Street dance. Спортивные элементы борьбы, гимнастики как лексическая основа молодежных танцевальных стилей. Street dance на профессиональной сцене: мюзикл «Метро», сценическая обработка молодежных стилей танца в программах балета «Тодес», балет французского хореографа Р. Обадья «Play-Bask» и т.д.

Тема 18. Импровизационная техника современных танцевальных направлений.

Современная хореография – способ самовыражения и познания собственного «Я». Импровизация в танце как мгновенное воплощение музыкального ритма средствами пластики тела, мимики и эмоциональной окраски. Отсутствие дистанции между замыслом и воплощением. Контактная импровизация в танце как секвенция импровизированных движений. Метод Стивена Пакстона (1972). Особенность спектаклей и постановок, основанных на контактной импровизации: отсутствие сюжета, «театральности», определенного стиля и неременная эклектика, контрастная смесь стилей и жанров танца, театра, хеппенинга и т.д.

Импровизация, средство обучению танцу. Терапия с помощью движения, способ поиска нового. Развитие творческих способностей и творческой фантазии, ассоциативного мышления и ритмопластической свободы. Условия импровизационной техники современных направлений в хореографии.

Литература (основная).

Раздел 2. Методика классического танца

1. Альберт Г.Г. Тысячекратно в детях возрождающийся. //Советский балет. 1983, № 2 (о В.И. Пономареве)
2. Альберт Г.Г. Жить - это учить танцу. //Советский балет. 1983, № 6 (об А.И. Пушкине)
3. Базарова Н.П. Классический танец. Л., Искусство, 1975.
4. Базарова Н.П., Мей В.П. Азбука классического танца. Л., Искусство, 1983.
5. Ваганова А.Я. Основы классического танца. Л., Искусство, 1980.
6. Валукин Е.П. Система мужского классического танца. М., ГИТИС, 1999.
7. Головкина С.Н. Уроки классического танца в старших классах. М., Искусство, 1989.
8. Каплан С.С. Сорок лет творчества в балетном театре Заслуженного артиста РСФСР В.И. Пономарева.
9. Классический танец. Методическое пособие. М., 1959
10. Классический танец. 1-8 год обучения. Программы. СПб., Академия Русского балета им. А.Я. Вагановой, 2000-2001.
11. Костровицкая В.С. 100 уроков классического танца. Л., Искусство, 1981.
12. Костровицкая В.С., Писарев А.А. Школа классического танца. Л., Искусство, 1968.
13. Мессерер А. М. Уроки классического танца. М., Искусство, 1967.
14. Пестов П.А. Уроки классического танца. 1 курс. М., Вся Россия, 1999.
15. Тарасов Н.И. Классический танец. Школа мужского исполнительства. М., Искусство, 1981.
16. Тихомиров В.Д. Артист, балетмейстер, педагог. М., 1971.
17. Холфина С.И. Вспоминая мастеров московского балета. М., 1990.
18. Beaumont C., Izdikowski S. A manual of the theory and practice of classical theatrical dancing (methode Cacchetti). L., 1922.
19. Craske M., Beaumont C. The theory and practice of allegro in classical ballet (Cacchetti methode). L., 1930.

Раздел 3. Методика народно-сценического (характерного) танца

1. Блатова А. Программа по народно-характерному танцу. - Л., 1966.
2. Зацепина К., Климов А., Рихтер К., Толстая Н., Фарманянц Е. Народно- сценический танец. Ч. I. - М., 1976.
3. Климов А. Основы русского народного танца. - М., 1981. (2-е изд., М., 1994.)
4. Лопухов А., Ширяев А., Бочаров А. Основы характерного танца. - Л.-М., 1939.
5. Надеждина Н. Русские танцы. - М., 1950.
6. Стуколкина Н. Четыре экзерсиса. Уроки характерного танца. - М., 1972.
7. Тарасова Н. Теория и методика преподавания народно-сценического танца. - СПб., 1996.
8. Ткаченко Т. Народный танец. - М., 1967.
9. Устинова Т. Русские народные танцы. - М., 1950.
10. Александров В. Нина Стуколкина: Школа характерного танца. - СПб - Абрис, 2003.
11. Ахметшин Ф., Тагирова М. Уроки башкирского характерного танца. – Уфа, 1978.

12. Богаткова Л. Танцы разных народов. - М.: Молодая гвардия, 1958.
13. Богданов А. Г. Урок русского народного танца.- М., 1995.
14. Борзов А. Танцы народов СССР, часть 1. М., 1983, часть 2. М., 1984.
15. Василенко К. Украинские танцы на клубной сцене. - М.: Профиздат, 1969.
16. Власенко Г. Танцы народов Поволжья. – Самара, 1992.
17. Венгерские народные танцы // Хореогр. ред. Л. Голованов. - М.: Искусство, 1960.
18. Гвамарадзе Л. Грузинский народный танец.- Тбилиси, 1962.
19. Голейзовский К. Образы русской народной хореографии. – М., 1976.
20. Грикурова Л. Осетинские танцы. - Орджоникидзе: Сев.-осет. кн. изд-во, 1961.
21. Гуменюк А. Народное хореографическое искусство Украины. – Киев, 1968.
22. Гуменюк А. Украинские народные танцы. – Киев, 1969.
23. Гусев Г. Методика преподавания народного танца. Упражнения у станка. – М., 2002.
24. Гусев Г. Урок народного танца в хореографической школе. – М., 1999.
25. Джавришвили Д. Грузинские народные танцы. - Тбилиси: Ганталеба, 1975.
26. Жорницкая М. Северные танцы. – М., 1960.
27. Зосимовский В. Библиографический справочник по хореографии. - М: Профиздат, 1959. С. 19 - 49, 93 - 95.
28. Иванов Ф. Бурятские танцы. – Улан-Удэ, 1963.
29. Каримова Р. Ферганский танец (методическое пособие). – Ташкент, Изд-во литературы и искусства им. Гафура Гуляма, 1973 .
30. Кларамунт А., Альбайсин Ф. Искусство танца фламенко. - М., 1984.
31. Князева О. Танцы Урала. – Свердловск, 1962.
32. Кудашева Т. Народный танец. Упражнения и этюды. – М., 1980 .
33. Курбет В., Мардарь М. Молдавские народные танцы. – Кишинев, «Картя Молдовеняскэ», 1969 .
34. Лингис Ю., Славюнас З., Якелайтис В. Литовские народные танцы. – Вильнюс, Гос. Изд-во политической и научной литературы Литовской ССР, 1953 .
35. Лисициан С. Старинные пляски и театральные представления армянского народа. – Ереван, 1972, т. 1.
36. Мурашко М. Танцы Марийского края. – Йошкар-Ола, 1995.
37. Ошурко Л. Народные танцы Молдавии. - Кишинев: Госиздат Молдавии, 1957.
38. Петросова Е. Каракалпакский танец. – Ташкент, 1976.
39. Пять эстонских танцев. Сост. Аэйхе, Таллин, 1963 .
40. Русские народные танцы. // Хореогр. ред. А. Чижики - М.: Искусство, 1957.
41. Русские пляски для детей. // Сост. В. Окунева – М.: Изд. Академии педагогических наук РСФСР, 1953.
42. Стариков В. Удмуртские народные танцы. – Ижевск, 1981.
43. Сунна Х. Латышские хороводы и хороводные танцы. – Рига, 1967.
44. Тагиров Г. Татарские танцы. - Казань: Тат. кн. изд-во, 1984.
45. Тагиров Г. 100 татарских фольклорных танцев. – Казань, 1988.
46. Танцы народов мира. // Сост. З. Резникова. - М.: Советская Россия, 1959.
47. Танцы народов СССР. Вып. 1. //Сост. А. Чижик. - М.: Искусство, 1954.
48. Танцы народов СССР. Вып. 2. //Сост. А. Чижик. - М.: Искусство, 1955.
49. Танцы народов СССР. Вып. 3. //Сост. А. Чижик. - М.: Искусство, 1956.
50. Танцы народов СССР. Вып. 4. //Сост. А. Чижик. - М.: Искусство, 1956.
51. Танцы народов СССР. Вып. 5. //Сост. А. Чижик. - М.: Искусство, 1957.
52. Танцы народов СССР. Вып. 6. //Хореогр. ред. А. Чижик. - М.: Искусство, 1958.
53. Танцы народов СССР. Вып. 7. //Хореогр. ред. Л. Степанова. - М.: Искусство, 1958.
54. Тарасова Н. Элементы венгерского сценического танца. //Вестник АРБ им. А. Я. Вагановой. №6. - СПб., №8 - СПб., 2000.
55. Тарасова Н. Элементы испанского сценического танца. //Вестник АРБ им. А. Я. Вагановой. №9. - СПб., 2001.
56. Ткаченко Т. Народные танцы. - М., 1975.
57. Уральская В. Природа танца. – М., 1981.
58. Устинова Т. Беречь красоту русского танца. – М., 1959.
59. Устинова Т. Русский народный танец. – М., 1976.
60. Чудак Г. Калмыцкие танцы. Элиста, 1996.

61. Чурко Ю. Белорусский народный танец. – Минск, 1972.

Раздел 4. Методика историко-бытового танца

20. Историко-бытовой танец. Программа для хореографических училищ. СПб., АРБ им.А.Я.Вагановой, 1995.
21. Бальные танцы / — Мин. Культуры РСФСР. Центр. Дом народного творчества им. Н. К. Крупской. — М., 1960.
22. Васильева-Рождественская М. Историко-бытовой танец. — М., 1963.
23. Воронина И. Историко-бытовой танец. М., 1980.
24. Док Г., Дассвиль М. Все танцы. — Киев, 1970.
25. Друскин М. Очерки по истории танцевальной музыки. — Л., 1936.
26. Ивановский Н. Бальный танец 16—19 веков. — Л.; М., 1948.
27. Киреева Е. История костюма. — М., 1976.
28. Кох И. Основы сценического движения. — Л., 1970.
29. Программа по историко-бытовому танцу. 1936 года
30. Современный бальный танец. М., 1978.
31. Блазис К. Танцы вообще, балетные знаменитости и национальные танцы. М., 1864.
32. Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр. Очерки развития. Т. 1.
33. Классики хореографии. М.,-Л., 1937.
34. Штелин Я. Музыка и балет в России XVIII века. Л., 1935.
35. Зосимовский В.А. Библиографический справочник по хореографии (с аннотациями). М., 1959.
36. Танцевальный словарь, содержащий в себе историю, правила и основания танцевального искусства, с критическими размышлениями и любопытными анекдотами, относящимся к древним и новым танцам. Перевод с французского. М., 1790.
37. Программа по историко-бытовому танцу 1928 года.
38. Кусков Иван. Танцевальный учитель, заключающий в себе правила и основания сего искусства к пользе обою пола, со многими гравированными фигурами и частью музыки...СПб., 1794.
39. Петровский Л. Правила для благородных общественных танцев изданные учителем танцевания при Слободской Украинской гимназии. Харьков, 1825.
40. Собрание фигур для котильона, числом 224...СПб., 1828.
41. Максин А. Изучение бальных танцев. М., 1839.
42. Громилов С. Полька в Париже и Петербурге. СПб., 1845.
43. Современный любимейший танец полька. М., 1846.
44. Целлариус. Руководство к изучению новейших бальных танцев. Сочинение славного парижского танцмейстера Целлариуса. СПб., 1848.
45. Линдрот Н. Первоначальные правила для изучения бальных танцев. М., 1871.
46. Клем Б. Теоретико-практический самоучитель общественных танцев с аккомпанементом музыки. М., 1873.
47. Де-Колиньяр. Практический самоучитель бальных танцев для обою пола. М., 1896.
48. Петрова М.Ю. Петербургский новейший самоучитель всех общественных танцев. СПб., 1878.
49. Новейший самоучитель к изучению общественных и художественных танцев. СПб., 1884.
50. Стуколкин Л. Опытный распорядитель и преподаватель бальных танцев. СПб., 1885.
51. Цорн А.Я. Грамматика танцевального искусства и хореографии. Одесса, 1890.
52. Янковский В.Ф. Сто фигур мазурки. Кострома, 1891.
53. Чистяков А.Д. Методическое руководство к обучению танцам в средне-учебных заведениях. СПб., 1893.
54. Раевский В. Дирижер. Практическое руководство дирижировать бальными и общественными танцами. СПб., 1896.
55. Гавликовский Н.А. Руководство для изучения танцев. СПб., 1899.
56. Тихомиров А.Д. Самоучитель модных бальных и характерных танцев. М., 1901.
57. Отто А.К. Полный практический самоучитель новейших бальных танцев для обою пола...М., 1902.
58. Петров К.П. Опыты методики обучения танцам в учебных заведениях. М., 1903.
59. Кондаков А.А. Дирижерство танцев: вальс, мазурки, кадрили и котильона. Баку, 1906.

60. Самый новейший самоучитель модных бальных танцев. М., 1911.
61. Умеете ли вы танцевать. Варшава, 1911.
62. Сальто А. Новейший практический самоучитель бальных, салонных, модных танцев и характерных плясок для обоего пола. М., 1912.
63. Шухмин Х. Бальные и балетные танцы. М., 1913.
64. Захаров Р. Беседы о танце. М., 1963.
65. Уразгельдеев Р.Х. Танцы. Пермь, 1963.
66. Бальные танцы (репертуарный аннотированный список). М., 1965.
67. Мангуби А., Теффи Е. Краткий самоучитель современного танца. Одесса, 1963.
68. Тьерсо Ж. Песни и празднества французской революции. М., 1933.
69. Dalunoy. Relation du voyage d'Espagne. Paris, 1693.
70. Bie Oscar. Der Tanz. 1919.
71. Boehn Max von. Der Tanz. Berlin, 1925.
72. Cahusae L. De. La danse ancienne et modern. Paris, 1754.
73. Cherwinski Albert. Brevier der Tanzkunst. Leipzig, 1879.
74. Cherwinski Albert. Geschichte der Tanzkunst. Leipzig, 1862.
75. Giraudet. Traite de la danse, vol. 1-2. L., 1950.
76. "Handbooks of European National Dance", vol. 9-20, L., 1950.
77. Junk V. Handbuch des Tanzes, Stuttgart, 1930.
78. Klingenberg F. Unsterblicher Waizer. Wien, 1940.
79. Lacroix P. Moeurs, usages et costumaz au moyen – Age et lepoque de la Renaissance. Paris.
80. Melin P. Histoir de la danse. Paris, 1906.

Раздел 5. Методика дуэтно-классического танца

1. Серебренников Н.Н. Поддержка в дуэтном танце. — Л.: Искусство, 1985.
2. Учебные программы Ленинградского государственного хореографического техникума. Под редакцией А.Я.Вагановой, И.И.Соллертинского. — Л., 1928.
3. Учебные программы Ленинградского государственного хореографического техникума. Под редакцией А.Я.Вагановой, И.И.Соллертинского, Ю.И.Слонимского — Л., 1936.
4. Учебные программы специальных дисциплин хореографических училищ. Под редакцией А.Я.Вагановой. — М.-Л., 1947.
5. Дуэтно-классический танец. Программа для хореографических училищ по специальности 2108 «Артист балета». Л., 1975.
6. Дуэтно-классический танец. Программа для хореографических училищ по специальности 2108 «Артист балета». М., 1987.
7. Дуэтно-классический танец. Программа. Спб., АРБ им.А.Я.Вагановой, 1995.

Раздел 6. Современные направления танцевального искусства

1. Аркина Н. Языком танца. /Н. Аркина. – М., 1975.
2. Балет: Энциклопедия. – М., 1981.
3. Бахрушин Ю.А. История русского балета. Учеб. пособие. /Ю.А. Бахрушин. – М., 1977.
4. Блок Л. Классический танец. История и современность. /Л.Блок. – М., 1987.
5. Галдин Л.О. Африканская музыка. Музыкальная энциклопедия. /Л.О. Галдин. – М., 1973.
6. Гердт О. Неустойчивое равновесие. Статья. Журнал. «Балет». /О. Гердт. – 1999. – №1. – С. 17.
7. Голейзовский К. Касьян Голейзовский. Жизнь и творчество. Статьи, воспоминания, документы. /К. Голейзовский. – М., 1984.
8. Добровольская Г.Н. Танец. Пантомима. Балет. /Г.Н. Добровольская. – Л., 1975.
9. Добротворская К.А. Айседора Дункан и театральная культура эпохи модерна. /К.А. Добротворская. – Л.: ЛГИТМ и К, 1992.
10. Дон Мак Дона (США). Восьмидесятые годы в американском балете. Статья. Журнал. «Балет». /Дон Мак Дона. – 1991. – №6. – С. 44.
11. Дон Мак Дона. Художник, чутко слушавший время. Статья. Журнал. «Балет». /Дон Мак Дона. – 1999. – №1. – С. 46.
12. Дункан А. Моя исповедь. /А. Дункан. – М., 1990.
13. Дункан А. Танец будущего. Моя жизнь. /А. Дункан. – Киев, 1994.

14. Катанова С. Музыка советского балета. Очерки истории и теории. /С. Катанова. – Л., 1990.
15. Красовская В. Советский балетный театр 1917-1967 гг. /В. Красовская. – СПб.-М., 1976.
16. Мессерер А.М. Танец. Мысль. Время. /А.М. Мессерер. – М., 1990.
17. Музыка и хореография современного балета: Сборник. Выпуск 2. – Л., 1977. Выпуск 3. – Л., 1979. Выпуск 4. – М., 1982. Выпуск 5. – Л., 1987.
18. Никитин В.Ю. Модерн-джаз танец. /В.Ю. Никитин. – М.: ГИТИС, 2000.
19. Пасютинская В. Волшебный мир танца. /В. Пасютинская. – М., 1985.
20. Сидоров В. Современный танец. /В. Сидоров. – М.: Первина, 1922.
21. Смит Л. Танцы. Начальный курс. /Л. Смит. – М., АСТ, 2001.
22. Федорова Л. Африканский танец. Обычай, ритуалы, традиции. /Л. Федорова. – М., 1987.
23. Феликсдал Б. Современный джаз-танец в Европе. Статья. Журнал «Балет». /Б. Феликсдал. – 1995. – №1-2. – С. 62.
24. Фокин М. Против течения. /М. Фокин. – Л.-М., 1962.
25. Шереметьевская М. Танец на эстраде. /М. Шереметьевская. – М., 1985.
26. Шумилова Э. Правда балета. /Э. Шумилова. – М., 1976.
27. Эльш Н. Образы танца. /Н. Эльш. – М., 1970.
28. Dance magazine (Нью-Йорк). Специальный выпуск памяти Марты Грэхем. Статья. // Балет. – 1992. – №3. – С. 46.
29. Бежар М. Мгновения из жизни другого. Мемуары. /М.Бежар. – М., 1989.
30. Ванслов В. Театр Джона Ноймайера. Статья. /Ванслов В.// Советский балет. – 1989. – №4. – С. 56.
31. Диниц Е.В. Джазовые танцы. Танцуют все! /Е.В. Диниц. – М.: АСТ, 2002.
32. Домрина Н. Мари Вигман. Статья. /Домрина Н. // Советский балет.– 1989. – №4. – С. 46.
33. Загорц М. Танцы. /М. Загорц. – М.: Ижица, 2003.
34. Иванникова О.В. Латиноамериканские танцы. /О.В.Иванникова. – М.: АСТ, 2003.
35. Иванов В. «Эксперимент» Панфилова. Статья. /Иванов В. // Балет. – 1990. – №2. – С. 57.
36. Иноземцева Г. Всякие эмоции прекрасны. Статья. /Иноземцева Г. // Балет. – 1992 №3. Страница 6.
37. Иноземцева Г. Идем «на Панфилова». Статья. /Иноземцева Г. // Балет. – 1993. – №1-2.
38. Каннингем М. Танцовщик и танец. Статья. /Каннингем М. // Балет. – 1990. – №6. – С. 46.
39. Киссельгофф А. Роберт Джоффри и его великая американская мечта. Статья. /Киссельгофф А. // Советский балет. – 1989. – №1. – С. 51.
40. Кузнецова Т. В авторском театре Ивана Марко. Статья. /Кузнецова Т. // Советский балет. – 1987. – №6. – С. 30.
41. Лифарь С. Страдные годы с Дягилевым. /С. Лифарь. – Киев, 1994.
42. Львов-Анохин Б. Новое в советском балете. /Б. Львов-Анохин. – М., 1966.
43. Оберцаухер-Шюллер Г. Пластика тела и духовная жизнь человека. Статья. /Оберцаухер-Шюллер Г. // Балет. – 1994. – №5. – С. 36.
44. Ончурова Н. Вспоминая Айседору. Статья. /Ончурова Н. // Балет. – 1993. – №1-2. – С. 44.
45. Плисецкая М. Я, Майя Плисецкая... /М. Плисецкая. – М., 1994.
46. Рослаева Н. Английский балет. /Н. Рослаева. – М., 1959.
47. Скотт Ю. Американский театр Алвина Эйли. Статья. /Скотт Ю. // Советский балет. – 1991. – №3. – С. 38.
48. Советский джаз. Проблемы, события, мастера. Сб. ст. – М., 1987.
49. Суриц Е. Пластический и ритмопластический танец: его жизнь и судьба в России. Статья. /Суриц Е. // Советский балет. – 1988. – №6. – С. 47.
50. Тарасова Н. Марта Грэхем. Статья. /Тарасова Н. // Советский балет. – 1990. – №1. – С. 59.
51. Тейлор Л. Лондонский «данс тиэтр». Статья. /Тейлор Л. // Советский балет. – 1986. – №4. – С. 54.
52. Чеботаревская К. Методика Алексеевой: спорт или искусство? Статья. /Чеботаревская К. // Советский балет. – 1988. – №6.
53. Шамина М. В поисках собственного «я». Статья. /Шамина М. // Советский балет. – 1990 – №3. – С. 39.
54. Шереметьевская Н. Эстрада и балет: взаимосвязь и взаимовлияния. Статья. /Шереметьевская Н. // Советский балет. 1987. – №3. – С. 14.
55. Эльш Н. География танца. Статья. /Эльш Н. // Советский балет. – 1987 – №1. – С. 59.

ПЦ.Б.01 Модуль «История искусства», дисциплина «История хореографического искусства»

Цель курса. Выработать у будущих специалистов представления об основных этапах эволюции хореографического искусства и его высшей формы - балета, познакомить с особенностями искусства танца разных стран, современными тенденциями его развития.

Задачи курса:

1. Ознакомить со спецификой хореографического искусства и процессом становления его основных видов, жанров и форм.
2. Сформировать навыки и умения аналитического восприятия произведений хореографического искусства.
3. Развить творческий потенциал будущих специалистов через познание эстетики творчества, постановочных методов великих мастеров балета.

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоения дисциплины (модуля):

- способностью осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к историческому наследию России и мира, многообразным культурным традициям, иметь собственные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные, социальные, культурные взгляды, конструктивно взаимодействовать с представителями различных культур (ОК-1);
- способностью осознанно понимать, конструктивно анализировать и принимать значение и культуuroобразующую роль соответствующей религии в истории и современной жизни России, различных религий в истории и современной духовной жизни соответствующих обществ, способностью осознавать связь задач, художественных принципов искусства с духовно-нравственными ценностями, сформированными религиями (ОК-13);
- осознавать социальную, культурную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-18);
- способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус, постоянно стремиться к нравственному и эстетическому развитию (ОК-23);
- способностью определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства (ОК-24);
- способностью прослеживать эволюцию художественных явлений в разные исторические периоды (ПК-14);
- способностью анализировать сущность художественной моды и ее национально-историческую специфику, способностью понимать истоки и структуру общественной оценки явлений искусства, причины популярности или непопулярности, востребованности или невостребованности тех или иных произведений и деятелей искусства (ПК-15);
- способностью учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, собственно культурные и экономические факторы (ПК-40);
- способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки; искусствоведческие, исторические, культурологические, психолого-педагогические подходы в исследовании искусства, с привлечением современных информационных технологий (ПК-41).

Содержание курса:

Специфические особенности хореографического искусства

Историко-социальные аспекты возникновения танца. Ранние формы танца. Становление и расцвет хореографического искусства. Древний мир. Танцевальная культура Древней Греции и Рима

Формирование ведущих школ классического танца: западноевропейский балетный театр.

Танцевальная культура западноевропейских стран эпохи Средневековья. Хореографическое искусство западноевропейских стран эпохи Возрождения. Рождение балета. Формирование Европейской школы классического танца. Балетный театр Франции XVII столетия. Западноевропейский балетный театр XVIII столетия. Становление действенного балета. Английский балетный театр XVII - XVIII в. Творчество Дж.Уивера, Ф.Хильфердинг, Г.Анджолони. Творчество Ж.Ж. Новерра и Ж. Доберваля итальянских хореографов. Творчество Карло Блазиса

Преромантизм. Балетный романтизм. Выдающиеся хореографы и исполнители эпохи романтизма. Творчество Филиппо и Мариин Тальони. Творчество Жюль Перро. Западноевропейский балетный театр второй половины XIX столетия.

Русский балетный театр

Народные истоки русской хореографии. Хореографическое искусство России XVII - XVIII вв. Становление в России школы классического танца. Русский балетный театр второй половины XVIII века. Русский балетный театр первой половины XIX века. Творчество И.И. Вальберха. Творчество Ш. Дидло. Русский балетный театр в период Отечественной войны 1812 г. Особенности балетного романтизма в России. Творчество Артура Сен-Леона. Русский балетный театр второй половины XIX века. Эпоха М.И. Петипа. Творчество Л.И. Иванова. П.И. Чайковский и создание русской балетной классики. Исполнительское искусство конца XIX столетия. Русский балетный театр на рубеже XIX – XX века. Реформаторская деятельность А.А. Горского. Русский балет начала XX столетия. Творчество М.М. Фокина. «Русские сезоны» в Париже. Возрождение зарубежного балета.

Советский балетный театр.

Советский балет 1917 - 1927 годов. Творчество Ф.В. Лопухова. Творчество К.Я. Голейзовского. Балет «Красный мак» как первый советский этапный балет. Советский балет 30-х гг. Творчество Р.В. Захарова. Творчество Л.М. Лавровского. Творчество В.И. Вайнонена. Творчество В.М. Чабукиани. Советский балетный театр 40 – 50-х гг. Творчество Ю.Н. Григоровича. Творчество И.Д. Бельского. Творчество О.М. Виноградова. Классика и современность на балетной сцене.

Современный этап развития отечественной хореографии.

Балетный театр России конца XX столетия. Классическое наследие на современной сцене. Современное и современность на балетной сцене. Современные авторские коллективы. Роль балетных фестивалей и конкурсов в развитии хореографического искусства.

Зарубежное хореографическое искусство.

Возникновение и развитие танца модерн. Формирование джазового танца как особого вида сценической хореографии. Джордж Баланчин – хореограф, определивший магистральный путь развития балета в XX веке. Западноевропейский балетный театр второй половины XX века. Современный этап развития Американского балетного театра.

Литература

1. Блок Л. Классический танец. История и современность. – М., 1987
2. Красовская В. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. От истоков до сер. XVIII в. – Л., 1979
3. Красовская В. Западноевропейский балетный театр. Эпоха Новерра. – Л., 1981
4. Красовская В. Западноевропейский балетный театр. Преромантизм. – Л., 1989
5. Красовская В. Западноевропейский балетный театр. Романтизм. – М., 1996
6. Красовская В. Русский балетный театр от возникновения до середины XIX века. – Л-М., 1958
7. Красовская В. Русский балетный театр второй половины XIX в. – Л-М., 1963
8. Красовская В. Русский балетный театр начала XX века. Т.1. Хореографы: – Л., 1971; Т.2. Танцовщики. – Л., 1972

ПЦ.Б.02 Модуль «Теория искусства»

Дисциплина «Теория драмы»

Цель курса. Изучение теории драмы (начиная с Аристотеля) как основы всех сценических искусств.

Задачи курса. Понимание специфики и законов сценического искусства, отличия от других искусств. Сравнение различных типов сценического искусства и специфика искусства балетного.

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоения дисциплины (модуля):

- способностью воссоздавать архитеконику произведения искусства: фиксировать главные признаки его замысла, стилистики, исполнительских особенностей (ПК-18);
- способностью осознать художественную критику как творческую деятельность, способствующую повышению качества художественного продукта (ПК-19);
- способностью создавать собственный авторский продукт в разных жанрах художественной критики: рецензии, аналитические статьи, творческие портреты, проблемные очерки, эссе на основе художественно-эстетического анализа произведения искусства; способностью принимать практическое участие в качестве научного консультанта, редактора в создании и реконструкции произведений искусства (ПК-21);
- способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки; искусствоведческие, исторические, культурологические, психолого-педагогические подходы в исследовании искусства, с привлечением современных информационных технологий (ПК-41).

Содержание курса.

Тема 1. «Поэтика» Аристотеля (основные понятия теории драмы: подражание, сущность трагедии, элементы трагедии, фабула, характер, внутренне строение трагедии, перипетия и узнавание, сострадание и страх, действие, событие, очищение, сущность и герой комедии).

Тема 2. Композиция. Структура драматического произведения.

Тема 3. Конфликт.

Тема 4. Фабула и сюжет.

Тема 5. Форма и содержание.

Тема 6. Анализ драмы Софокла «Царь Эдип».

Тема 7. Анализ драмы Шекспира «Гамлет».

Тема 8. Анализ драмы Шекспира «Ромео и Джульетта».

Тема 9. Анализ балета Лавровского «Ромео и Джульетта».

Тема 10. Анализ балета Прельжокажа «Ромео и Джульетта».

Тема 11. Анализ балета Панфилова «Ромео и Джульетта».

Тема 12. Анализ современной драматургии.

Тема 13. Самостоятельный анализ современных балетов на основе теории драмы.

Тема 14. Специфика модернистского спектакля.

Тема 15. Специфика постмодернистского спектакля.

Литература.

1. Аристотель. Поэтика.
2. Костелянец Б. Мир поэзии драматической. – Л., 1992. (Рождение трагедии: суверенный человек и мировой порядок).
3. Выготский Л.С. Психология искусства. Гл.8. Гамлет, Гл. 9. Искусство как катарсис.
4. Софокл. Царь Эдип.
5. Шекспир. Гамлет.
6. Шекспир. Ромео и Джульетта.
7. История западноевропейского театра в 8-т. Т. 5, 6 (1871-1917), Т. 7, 8 (1917-1945). – М., 1970-1988.
8. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки.
9. Гительман Л. И. Идеино-творческие поиски французской режиссуры XX века. – Л.: ЛГИТМиК, 1988.
10. Евреинов Н. Н. Демон театральности. – М., СПб., 2002. (Театр как таковой).

ПЦ.Б.03 Модуль «Художественная критика», дисциплина «Балетная критика»

Цель курса. Практическое овладение навыками деятельности профессионального критика балетного искусства.

Задачи курса. Изучение истории балетной критики с последующим углубленным ознакомлением с особенностями и спецификой написания критических статей.

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоения дисциплины (модуля):

- способностью к постоянному саморазвитию через личностную и предметную рефлексию, способностью к диалогу в различных формах, конструктивной критике и самокритике, обладание критическим мышлением, способностью формулировать и излагать критические суждения, анализировать логику рассуждений и высказываний собственных и оппонента (ОК-4);
- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить литературную и деловую устную, письменную речь на русском языке, создавать и редактировать тексты профессионального назначения (ОК-5);
- способностью использовать методы и средства познания, обучения и самоконтроля для собственного интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования, понимания необходимости ведения здорового образа жизни (ОК-8);
- способностью самостоятельно пользоваться основными положениями и методами социальных, гуманитарных, экономических и искусствоведческих наук при решении профессиональных задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);
- способностью осознанно владеть культурой мышления (обобщать, анализировать, синтезировать), воспринимать новую информацию, ставить цели и выбирать пути их достижения (ОК-14);
- способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус, постоянно стремиться к нравственному и эстетическому развитию (ОК-23);
- способностью определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства (ОК-24).
- способностью осознавать художественную критику как творческую деятельность, способствующую повышению качества художественного продукта (ПК-19);
- способностью воплотить в результатах деятельности свою индивидуальность и эстетические идеалы, применяя творческий подход к решению профессиональных задач (ПК-20);
- способностью создавать собственный авторский продукт в разных жанрах художественной критики: рецензии, аналитические статьи, творческие портреты, проблемные очерки, эссе на основе художественно-эстетического анализа произведения искусства; способностью принимать практическое участие в качестве научного консультанта, редактора в создании и реконструкции произведений искусства (ПК-21);
- способностью вести художественно-просветительскую работу по пропаганде искусства в музеях, художественных галереях, библиотеках, фондах, архивах, информационных центрах, агентствах, в иных общественных и государственных организациях (ПК-22).

Содержание курса.

Курс состоит из следующих разделов:

Раздел 1. Введение в балетную критику

Раздел 2. Первые образцы русской критической мысли о балете

Раздел 3. Изучение балетов классического наследия

Раздел 4. Танец в XX веке. Исполнительское искусство.

Раздел 5. Шедевры балетмейстерского творчества - спектакли мирового значения.

Раздел 6. Танец «модерн» - направления и этапы развития

Раздел 7. Текстология балетной критики.

Раздел 1. Введение в балетную критику

Тема 1. Вводная лекция.

Задачи и сверхзадачи балетной критики. Сфера балетоведения и балетной критики. Объекты балетной критики. Профессиональная вооруженность балетного критика. Необходимые этические и творческие качества критика. Объективность и субъективность критических оценок.

Тема 2. Критика как балетоведение

Балетоведение как угол зрения на балетное событие. Наличие специальных знаний о предмете разговора. Интерес к объекту и его внутреннему содержанию. Прочтение *хореографической* информации, заключенной в объекте обсуждения. Аналитический подход к явлению, аргументированное восприятие его художественных достоинств или недостатков. Авторская лексика (словарь статьи) как показатель уровня мышления, образования и профессионализма. Фронт применения балетоведческих знаний и умений.

Тема 3. Лучшие исторические и современные образцы профессиональной критики

Работы А.Левинсона, А.Волынского, Б.Асафьева, И.Соллертинского, Ю.Слонимского, В.Красовской, В.Ванслово, П.Карпа, О.Розановой, Е.Беловой, И.Склярёвской и др.

Тема 4. Критика как журналистика

Журналистика как угол зрения на балетное событие. Информативность, публицистичность и всеядность журналистской критики. Охват внешней стороны события. Взгляд из зала - мнение «простого зрителя». Интерес к «человеческому фактору» события. Избегание аргументированного анализа предмета. Облегченность лексики (словарь статьи), «нахватанность» в специфических вопросах, хлесткость выражений и оценок, эпатаж общественного мнения, выдаваемость авторских пристрастий.

Тема 5. Критик как балетовед и журналист

«Адресность» отклика на балетное событие. Мера оперативности балетной критики. «Заказанность» статьи. Газетное и журнальное печатное пространство. Ангажированный и неангажированный критик. «Мелькание» в печати - как способ завоевания печатной территории.

Устная критика - диспуты, дискуссии, конференции, семинары, обсуждения.

Тема 6. Авторский «имидж» критика.

Тональность критических писаний. Доказательность критики. «Положительная» рецензия. «Отрицательная» рецензия. «Разгромная» статья. Имя как устойчивый «бренд». Закрепление имени. Примеры из исторической и современной практики.

Раздел 2. Первые образцы русской критической мысли о балете

(по книге: Петров О. «Русская балетная критика 1 половины XIX века»)

Тема 1. Методика анализа критических статей.

Предмет разговора. Тематизм и логика развития мысли. Структура и композиция статьи. Шкала авторских оценок. Итоговые выводы.

Тема 2. Формирование критической мысли и ее направленность.

Взгляды первых критиков на теорию балетного искусства. Рецензирование текущих спектаклей. Виды и жанры критических рецензий. Основные позиции в фиксации спектакля. Взгляды на «нормативы» танца в балетном спектакле. Проблема соотношения содержания и танца на страницах балетной критики. Оценочный и описательный подход к спектаклю и его слагаемым. Использование балетной терминологии. Литературный стиль критических оценок.

Тема 3. Сюжет балетного спектакля как основной объект критического осмысления в ранней балетной критике.

Особенности раскрытия сюжета в балетной рецензии начала XIX века: Сюжет-либретто, сюжет-сценическое действие, сюжет-исполнительство.

Тема 4. Обсуждение текущих событий современной балетной жизни - семинарские занятия в течение семестра.

Информация о событии. Разбор и оценка события. Анализ критических откликов на страницах печати.

Тема 5. Опыты рецензирования текущих событий петербургского балета - письменные работы в течение семестра.

Рецензия как спонтанный отклик на событие - новый балет, исполнительский дебют, гастрольные выступления, мастер-классы, конференции и т.д. Описательная характеристика события. Выявление авторских реакций на увиденное. Конкретизация авторских оценок. Обсуждение письменных работ. Доработки текстов.

Тема 6. О толковании художественного произведения.

Критик как интерпретатор. Профессиональные и общехудожественные подходы в оценке произведений. Критерии оценок. Идеиная направленность и мера художественности произведения. Авторские задачи и их воплощение. Содержательная проблематика произведения. Расшифровка образных хореографических смыслов. Истолкование постановочных и хореографических решений и приемов. Анализ исполнительского искусства в контексте художественной целостности произведения.

Раздел 3. Изучение балетов классического наследия

Тема 1. Балеты эпохи романтизма: «Сильфида» и «Жизель»

Общефилософское содержание балетных спектаклей. Философия романтических балетов. Проблематика сюжетов «Сильфиды» и «Жизели». Сценарии «Сильфиды» и «Жизели». «Концепционный» конспект сценариев. Актерские «подсказки». Утерянные сцены. Сценическое действие и хореография в современных версиях спектаклей на сцене петербургских театров. Хореографический текст и мизансцены спектаклей. Стилистические и драматургические характеристики хореографических образов «Сильфиды» и «Жизели». Хореографические образы «белого балета» в «Сильфиде» и «Жизели». Возможности интерпретаций сюжетных ходов и образов.

Тема 2. Исполнительское искусство в отражении балетной критики эпохи преромантизма и романтизма.

Фиксация актерских работ на страницах ранней балетной критики. Оценки балетной школы, профессионального обучения и педагогических достижений. Появление Марии Тальони в России и рождение нового критического жанра «актерского портрета». Тальони-Сильфида в описании различных критиков. Обзорные статьи о Тальони. Портреты русских и иностранных балерин XIX века в ролях Сильфиды и Жизели.

Тема 3. Тема тальонизма (сильфидности) в балетоведении XX века.

Портреты Павловой, Карсавиной, Спесивцевой в современной им балетной критике. Ю.Слонимский о «Сильфиде» и «Жизели». Эссе Гаевского. Алла Шелест о «Шопениане». Современные статьи по теме.

Тема 4. Хореографические вариации на тему тальонизма. (Обзор произведений)

Па-де-катр Перро. Па-де-катр Долина. Па-де-катр Яacobсона. «Шопениана» Фокина. «Шотландская симфония» и «Серенада» Баланчина. «Полет Тальони» Яacobсона. «В ночи» Роббинса. «Призрачный бал» Брянцева и др.

Тема 5. Лучшие образцы русской критической мысли о балете.

(по книге: Петров О. «Русская балетная критика второй половины XIX века»).

Профессионализация балетной критики. Развитие и углубление критического мышления. Виды и жанры критических рецензий. Оперативное рецензирование текущих спектаклей. Основные позиции в фиксации спектакля. Хореографическая терминология и фактология в разборе исполнительских работ и балетмейстерских сочинений. Критерии оценок постановки, хореографии, обстановки и исполнительства.

Тема 6. Изучение балетов классического наследия: балеты эпохи Мариуса Петипа.

Темы лекций и семинаров

1. Образно-философские сюжеты «Баядерки», «Спящей красавицы», «Лебединого озера», «Раймонды».
2. Канон гран-спектакля.
3. Танец и пантомима в балетах Петипа.
4. Академический танец - приметы эстетики и стиля.
5. Балерина в балетах Петипа.
6. Симфонизация танца в балетах Петипа и Льва Иванова
7. Союз Чайковского с Петипа и Ивановым
8. Структурные формы и ансамблевые композиции в балетах Петипа
9. «Тени» как «белый балет» Петипа
10. «Белый балет» Льва Иванова в «Лебедином озере»
11. «Оживленный сад» из «Корсара»
12. Гран-па из балета «Пахита»

Тема 7. Балеты Петипа и Иванова в отражении балетной мысли XX века.

Исторические труды В.М.Красовской. Музыкаведческие исследования Б.Асафьева и Ю.Розановой. Научные труды Ю.И.Слонимского. «Дивертисмент» В. М. Гаевского. Статьи Гаевского из книги «Дом Петипа» (публикации в «Мариинском театре» и других изданиях). Знакомство с текстами, определение жанра, научной ценности и авторских целей исследований. Подготовка докладов по прочитанным исследованиям.

Тема 8. Серия «Шедевры балета»: монографические исследования классических балетов

1. *Демидов А. «Лебединое озеро».*
2. *Константинова М. «Спящая красавица».*
3. *Добровольская Г. «Щелкунчик».*

Принципы организации материала. Исторические и теоретические аспекты исследования. Полнота и комплексность исследования - от замысла до воплощения, с охватом всех слагаемых спектакля - сценария, музыки, хореографии, сценографии, исполнительства. Культурный и общественный контекст времени рождения балета. Идеино-духовное наполнение спектакля и его культурные и ассоциативные связи с другими видами искусств. Анализ изменений хореографического текста балета в процессе его сценического бытия.

Тема 9. Роли и амплуа в классическом балетном исполнительстве.

Классификация ролей по классическим балетам. Стилистика ролей и содержательность характеров героев. Традиционные типажи в балетном исполнительстве. Внешнее и внутреннее «содержание» различных амплуа. Сценический облик, тип характера и темперамента танцовщиков в «примерке» амплуа. Амплуа в жизни современного балетного театра. Балерина и премьер - уровень требований в прошлом и в настоящем.

Тема 10. Лучшие образцы русской критической мысли о балете. XX век.

Культурный кругозор, философское и ассоциативное мышление, литературный дар, образное видение, хореографическое чутье, острый критический ум - «составляющие» профессиональной балетной критики начала XX века. Публикации А.Левинсона, В.Светлова, А.Волынского в журнальной и газетной периодике. Авторский стиль и почерк каждого. Симпатии и антипатии лидеров балетной критики.

Раздел 4. Танец в XX веке. Исполнительское искусство.

Тема 1. Три музы русского балета: Павлова, Карсавина, Спесивцева.

Отзывы современников. «Портреты» балерин «в исполнении» Красовской и Гаевского. Документальные кинокадры танца Павловой, Карсавиной, Спесивцевой. Популяризация образов балерин через художественное кино («Анна Павлова» Лотяну и «Спесивцева» Учителя). Балетмейстерские подношения: «Павлова и Чекетти» Д.Ноймайера, «Воспоминание о Павловой» А.Кузнецова, «Красная Жизель» Б.Эйфмана.

Тема 2. Вацлав Нижинский - первый танцовщик XX столетия

Отзывы современников. «Портрет» Нижинского «в исполнении» Красовской. Иконография Нижинского - фото из балетов, эскизы Бакста для персонажей Нижинского, живописные и графические изображения. Образы Нижинского в балетах Фокина. Нижинский - как исполнитель собственных балетов. Роль элевации Нижинского в развитии воздушной техники мужского классического танца. Жизнь, судьба и «Дневник» Нижинского в интерпретации современного хореографического и драматического театра.

Тема 3. Вагановская когорта балерин и новая система танца

Марина Семенова, Галина Уланова, Татьяна Вечеслова, Наталия Дудинская, Фея Балабина, Ольга Иордан, Алла Шелест - единство выучки и разнообразие индивидуальностей. «Основы классического танца» А.Я.Вагановой (1934) - первый учебник по классическому танцу. «Система Вагановой» - ценности и принципы. Поиск методических путей обучения и систематизация лексических структур классического танца. Приметы школы Вагановой и секреты одухотворенности исполнительского мастерства. Продолжение вагановских традиций на сцене Кировского театра в танце Нинели Кургапкиной, Ольги Моисеевой, Нинели Петровой, Нонны Ястребовой. Последние ученицы Вагановой Алла Осипенко и Ирина Колпакова как олицетворение ленинградского академизма.

Тема 4. Мужской танец - революционный прорыв «техники» в XX веке

Солисты ленинградской и московской сцены - реформаторы мужского танца: Ермолаев, Чабукиани, Сергеев, Васильев, Владимиров, Лавровский, Лиэпа, Соловьев, Барышников и др. Новые мужские вариации в «ходячих» классических ролях («Баядерка», «Дон Кихот», «Спящая красавица», «Лебединое озеро») как «плацдармы виртуозности». «Буря и натиск» мужской техники в балетах современных хореографов.

Тема 5. Приметы женского исполнительского стиля на балетной сцене второй половины XX века

Реформа женского балетного костюма в «Каменном цветке» (1957). Триумф купальника-трико. Дальнейшее освобождение современного балета от тюников, пачек, платьев, юбок. Повышение требований к пластической выразительности тела. «Модернизация» облика и «утончение» фигур танцовщиц. Эстетизация балетных линий. «Новый эталон» балерин в лице А.Осипенко, Н.Макаровой, Н.Бессмертной, Е. Максимовой, Л.Семеняки, Г.Мезенцевой и др. Технические рекорды виртуозок - Н.Тимофеевой, Н.Сорокиной, Т.Тереховой, И.Чистяковой и др.

Тема 6. Приметы исполнительского стиля на мировой балетной сцене конца XX века

Взаимовлияние отечественного и зарубежного исполнительского искусства. Хореография Р.Пети, М.Бежара, Э.Тюдора, Д.Роббинса, Д.Ноймайера, Д.Баланчина - школа профессионального мастерства и современной техники танца для пост-советского поколения танцовщиц и танцовщиков академических сцен. «Физические», «технические» и эстетические нормы современного женского и мужского классического танца на пороге XXI века.

Тема 7. Исполнительское искусство XX века в отражении балетной критики. «Профили танца» В.М.Красовской.

Разновидности жанра актерского портрета: событийная роль; актер в разных ролях; актер на этапе творческого пути; обобщенный портрет актера; актерская судьба и др. Смена балетных эпох и сценических лидеров в зеркале статей Красовской.

Тема 8. Зарождение отечественного балетоведения

Научно-исторические исследования, художественно-эстетические манифесты и трактаты, практические пособия.

«Знаковые» труды по балетному искусству 1920-40 г.г.:

1. *«Книга ликований» А.Л.Волынского.*
2. *«Пути балетмейстера» Ф.В.Лопухова*
3. *«Классический танец» Л.Д.Блок.*

4. **«Классики хореографии» Ю.И.Слонимского.**

5. **«Материалы по истории балета» М.Борисоглебского.**

Задание: знакомство с текстами, определение жанра, научной ценности и авторских целей изданий. Подготовка доклада по одной из книг.

Тема 9. Танец в XX веке. Балет и хореография.

Начало XX века: «послепетиповский» балет на распутье. Три пути к новым горизонтам в антрепризе Дягилева - за М.Фокиным, за В.Нижинским, за Д.Баланчиным. Хореографическая композиция как новый жанр на мировой балетной сцене. Драмбалет и сюжетно-симфонический балет - этапные концепции балетного театра на советской сцене. Жанр многоактного сюжетного балета в творчестве отечественных и зарубежных хореографов.

Вторая половина XX века: ведущие хореографические коллективы мира и их лидеры - «Нью-Йорк сити балле» (Баланчин и Роббинс), «Балет - XX век» (Бежар), Штуттгартский балет (Крэнко), Гран-Опера и Марсельский балет (Пети), «Ковент-Гарден» (Аштон и Макмиллан), Амстердамский балет (Килиан), Гамбургский балет (Ноймайер).

Раздел 5. Шедевры балетмейстерского творчества - спектакли мирового значения.

Тема 1. Наследие Михаила Фокина

Реформаторский дух балетов Фокина. Вопросы хореографического стиля и стилизации на примере фокинских балетов. Пластическое богатство классического танца в балетах Фокина. Характеристичные краски танца в образной палитре фокинских спектаклей. Свободная пластика как источник многообразия фокинских образов. Фокинские балеты в репертуаре Мариинского театра. «Против течения» как эстетический манифест Фокина.

Тема 2. Нижинский-хореограф - пророк и предтеча танца «модерн»

Новая концепция движения и пластическая символика в «Послеполуденном отдыхе фавна». Хореографический взрыв «Весны священной». Сценическая реконструкция «Весны священной» в конце XX века.

Тема 3. «Знаковые» балетные партитуры Игоря Стравинского

Музыкальное новаторство Стравинского. Музыкальные «университеты Стравинского» для балетного искусства. Книги о Стравинском (см.Библиографию)

Тема 4. «Аполлон» Джорджа Баланчина - «дверь» в неоклассику

Партитура Стравинского. Идея и форма балета. Обновление и преобразование классической лексики. Хореографическая символика. Критики об «Аполлоне».

Видеопросмотры. «Аполлон» на сцене Мариинского театра.

Тема 5. Хореодрама на отечественной и зарубежной сцене

Черты жанра. Репертуар советского драмбалета (1930-50 г.г.). Хореографы и исполнители драмбалета. Взлет и кризис жанра. «Ромео и Джульетта» Лавровского. Прогрессивные черты жанра в балетах Макмиллана и Крэнко. Судьба жанра в отражении балетной критики

Тема 6. Бессюжетная хореографическая композиция - основы критического анализа

Содержательные категории бессюжетного танца: характер музыки, композиционная форма и структурность, музыкально-хореографические связи, стилистика языка, лексический (комбинационный) состав текста, пространственная графика танца, логика композиционного развития и др. Степень конкретизации участников бессюжетной композиции. Группировка участников и их «движенческая» роль. Визуально-динамическая идея формы. Хореографический тематизм. Образно-смысловое содержание композиции.

Тема 7. Большие симфонические балеты Юрия Григоровича.

Новаторство «Каменного цветка»: симфонизация действия и хореографии балета. Тотальная дансантичность сюжетно-симфонического балетов Григоровича. «Легенда о любви» - вершина творчества хореографа.

Видеопросмотры. «Каменный цветок», «Легенда о любви», «Спартак»

Тема 8. Балетный спектакль как объект балетоведческого исследования

Уровни анализа балетного спектакля. Комплексная характеристика целостности. Структурное построение спектакля. Содержательный пафос балета. Музыкально-хореографический анализ целого и частей целого. Аналитическая и описательная стороны критического разбора танцевального действия. Истолкование образных «шифров» хореографического текста. Ассоциативные ключи и параллели к анализируемому материалу.

Тема 9. «Хореографические миниатюры» Леонида Якобсона

Требования к жанру. Емкость «малой» формы в руках Якобсона. Тематическая и содержательная широта миниатюры. Образные возможности классики, свободной пластики и гротеска в интерпретации Якобсона. Принцип тематических циклов хореографических миниатюр. Актерский потенциал хореографических миниатюр. Свобода мышления и творческой фантазии мастера.

Тема 10. Возвращение жанра: танцсимфония в творчестве Игоря Бельского

«Величие мироздания» Ф.Лопухова на муз. 4 симфонии Бетховена - рождение жанра танцсимфонии. Законы жанра по Лопухову. «Ленинградская симфония» (1 часть) и «Одиннадцатая симфония» на музыку Дм.Шостаковича в хореографической интерпретации И. Бельского. Задачи постановщика танцсимфонии. Музыкальная и хореографическая концепция и их взаимодействие в произведениях.

Тема 11. Жанр танцсимфонии в творчестве западных хореографов

Музыкальные законы симфонизма. Л.Мясин и Д.Баланчин - начало жанра. Музыкальная база симфоний Мясина и Баланчина. Сюжетные, программные и беспрограммные танцсимфонии. Хореографические законы танцсимфоний. Эволюция жанра в творчестве М.Бежара. Малеровский цикл Д.Ноймайера - вершина танцсимфонизма XX века.

Тема 12. Танцсимфония - основы критического анализа

Мера сюжетности, программности и бессюжетности исследуемой танцсимфонии. Музыкальная содержательность симфонии. Извлечение идейного «программного ядра» из музыкальной и хореографической основы. Структурная и образно-тематическая характеристика танцсимфонии. Динамическая эволюция хореографической формы танцсимфонии.

Тема 13. Этапные постановки в афише советского балета второй половины XX века

«Спартак», «Клоп» и «Страна чудес» Якобсона, «Горянка», «Ромео и Джульетта» и «Ярославна» Виноградова, «Антоний и Клеопатра» и «Щелкунчик» Чернышева, «Весна священная» и «Сотворение мира» Касаткиной и Василева, «Легенда о птице Доненбай» («Манкурт») Лебедева, «Идиот», «Безумный день», «Поединок» Эйфмана

Тема 14. Этапные постановки в афише зарубежного балета второй половины XX века

«Кармен» и «Собор Парижской богородицы» Пети, «Симфония до-мажор» и «Тема с вариациями» Баланчина, «Весна священная», «Болеро», «Девятая симфония Бетховена», «Мальро», «1789» Бежара, «Жизель» и «Кармен» Эка, «Христос» Ивана Марко, «Лебединое озеро», «Дама с камелиями», «Отелло», «Окно к Моцарту», «Реквием», «Страсти по Матфею» Ноймайера, «Симфония Гайдна», «Свадебка» Килиана.

Тема 15. Интеллектуальный балет Николая Боярчикова

Авторская афиша. «Литературные открытия» Боярчикова. Приметы стиля. Постановочные и хореографические принципы решений. Образно-символические «емкости» балетов. Психологическое «препарирование» героев. Значение поисков Боярчикова в развитии современного балетного мышления. Рецензии на балеты Боярчикова.

Раздел 6. Танец «модерн» - направления и этапы развития

Тема 1. Пионеры танца «модерн»

Эстетические лозунги А.Дункан. «Естественный танец» как вызов классическому балету. Идеология и идеологи танца «модерн». Американские первопроходцы: Р. Сен-Дени,

Т.Шон, М.Грэхем, Д.Хемфри. Первые немецкие «модернисты»: Р.Лабан, М.Вигман, К.Йосс. Источники выразительности человеческого тела в современном танце.

Тема 2. Авторские стили и школы современного танца

Школа Марты Грэхем и ее последователей (Х.Лимон, П.Тейлор, Д.Браун). «Джазовый танец» Алвина Эйли. Система Мерса Каннингема. Индивидуальный язык Матса Эка. Новый американский модерн (Д.Парсон, Т.Тарп, Л.Любович, У.Форсайт и др.) Течения французского модерна (Д.Багуэ, К.Сапорта, А.Прельжокаш и др.) Немецкие танцтеатры П.Бауш и Й.Кресника.

Тема 3. Новейшие формы и техники танца и «движенчества»

Контактная импровизация. Contemporary dance. Движенческие театры.

Тема 4. Хореограф как главная фигура творческого процесса

Составляющие хореографического дара. Условия творческого рождения хореографа. Драматизм профессии. Хореографы - о своей профессии. Критики - о профессии хореографа. Примеры отечественных и западных судеб.

Раздел 7. Текстология балетной критики.

Тема 1. Виды и жанры.

Интервью. Анонс событий. Информационные отчеты (конференции, мастер-классы и т.п.) «Юбилейная» (презентационная) статья. Обзоры - сезона, конкурса, концертной программы. Проблемная и дискуссионная статья. Примеры из балетной критики. Анализ и разбор статей.

Тема 2. Научное балетоведение - на стыке теории и практики

Художественно-историческая статья. Научно-историческая статья. Научное исследование. Энциклопедическая статья. Теоретическая статья. Аналитическая статья. Примеры балетоведческих работ. Диплом как жанр научной работы. Требования к дипломному сочинению.

Литература.

1. Авдеев А. Происхождение театра. Л., М., 1959.
2. Банфи А. Природа зрелища. – В сб. Банфи А. Избранное. М., 1965.
3. Берковский Н. Станиславский и эстетика театра. – В сб. Берковский Н.
4. Литература и театр. М, 1969.
5. Беседы К.С.Станиславского. М., Л., 1939.
6. Брук П. Пустое пространство. М., 1976.
7. Взаимодействие и синтез искусств. Л., 1978.
8. Евреинов Н. Театр как таковой (обоснование театральности в смысле положительного начала сценического искусства и жизни). 2-е изд. М., 1923.
9. Карп П.М. Балет и драма. Л., 1980.
10. Карп П.М. О балете. М., 1967.
11. Крэг Э. Об искусстве театра. - Эдвард Гордон Крэг: Воспоминания. Статьи. Письма. М., 1988.
12. Лотман Ю.М. Семиотика сцены. Театр, 1980, № 1.
13. Михайлова А. Образ спектакля. М, 1978.
14. Новерр. Письма о танце. Л., М., 1965.
15. Попов А. О художественной целостности спектакля. М., 1959.
16. Ратнер Я. Эстетические проблемы зрелищных искусств. М, 1980.
17. Рехельс М. Режиссер - автор спектакля. Л., 1969.
18. Смирнов Б. Театр как вид искусства. Л., 1977.
19. Таиров. О театре. М., 1970.
20. У истоков режиссуры. Л., 1976.
21. Чистякова В. В мире танца (беседы о балете). Л., М., 1964.
22. Юткевич С. Поэтика режиссуры. М., 1986.
23. Эйзенштейн С. Режиссура. Искусство мизансцены. Избр.произв.: В 6 т. М., 1966. Т.4.

24. Эфрос А. Профессия: режиссер. Фонд «Русский театр» изд. «Панас», 1993.
25. Белинский В.Г. Разделение поэзии на роды и виды. Драматическая поэзия. – 26. Белинский о драме и театре. М., Л., 1948.
27. Берковский Н. Литература и театр. М, 1969.
28. Введение в литературоведение. Хрестоматия. М., 1988.
29. Гуляев Н.А. Теория литературы. М., 1977.
30. Покровский Б. Об оперной режиссуре. М., 1973.
31. Ревякин А. Проблемы изучения и преподавания литературы. М., 1972.
32. Рехельс М. Режиссер - автор спектакля. Л., 1969.
33. Структура литературного произведения. Л., 1984.
34. Бентли Э. Жизнь драмы. М., 1978.
35. Богданов-Березовский В.М. Природа балета. – В сб.: Богданов-Березовский В. Статьи о балете. Л.. 1962.
36. Ванслов В.В. Балеты Григоровича и проблемы хореографии. М., 1971.
37. Время и пространство в театральном искусстве. (Дискуссия). Театр, 1978, № 7.
38. Демидов А. «Лебединое озеро». М., 1985.
39. Дидро Д. Прекрасное. О драматическое литературе (поэзии). - Дидро Дени. Избр.произв. М., Л., 1951.
40. Добровольская Г. «Щелкунчик». С-Пб, 1996.
41. Карп П. Балет и драма. Л., 1980.
42. Карп П. О балете. М., 1967.
43. Карягин А. Драма как эстетическая проблема. М., 1971.
44. Константинова М. «Спящая красавица». М., 1990.
45. Костелянец Б. Драма и действие. Л., 1976.
46. Костелянец Б. Драма и действие. Лекции по теории драмы. Вып. 1, 2. Л., 1993-1994.
47. Костелянец Б. Драматическая активность. Театр, 1979, № 2.
48. Лавровский М.М. Документы, статьи, воспоминания. М., 1983.
49. Лопухов Ф.В. Хореографические откровения. М., 1972.
50. Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. Л., 1974.
51. Слонимский Ю. Драматургия балетного театра XIX века. Очерки. Либретто. Сценарии. М., 1977.
52. Слонимский Ю. Семь балетных историй. Рассказ сценариста. Л., 1967.
53. Слонимский Ю. Чайковский и балетный театр его времени. М., 1956.
54. Сто балетных либретто
55. Фокин М.М. Против течения. Л., 1981.
56. Чистякова В. В мире танца (беседы о балете). Л., М., 1964.
57. Хализев В. Драма как явление искусства. М., 1978.
58. Асафьев Б. (Глебов И.) Симфонические этюды. Пг, 1922.
59. Богданов-Березовский В.М. Музыкальная культура балета. – В сб. Богданов-Березовский В. Статьи о балете. Л.. 1962.
60. Богданов-Березовский В. Музыка советского балета. - От Люлли до Прокофьева. М, 1962.
61. Вершинина И. Ранние балеты Стравинского. М., 1967.
62. Демидов А. «Лебединое озеро». М., 1985.
63. Добровольская Г. «Щелкунчик». С-Пб, 1996.
64. Житомирский Д. Балеты Чайковского. М., 1957.
65. Константинова М. «Спящая красавица». М., 1990.
66. Ладыгин Л. Музыка и танец. К истории проблемы синтеза искусств в сценических формах хореографии. М, Московская консерватория, 1994.
67. Лопухов Ф. Хореографические откровения. М., 1972.
68. Музыкальная форма. Учебник. М., 1974.
69. Петипа. Материалы. Воспоминания. Статьи. Л., 1971.

70. Розанова Ю. Симфонические принципы балетов Чайковского. М., 1976.
71. Слонимский Ю. Чайковский и балетный театр его времени. М., 1956.
72. Соколов-Каминский А. Хореограф и музыкальная драматургия спектакля. 73. Музыка и хореография современного балета. Вып.5, Л., 1987.
- 73.Тараканов М. Музыкальная концепция балета Р.Щедрина «Анна Каренина». - Музыкальный современник. М., 1977.
74. Тагиров Г. Балеты Арама Хачатуряна. М., 1960.
75. Кашкай Х. Взаимодействие музыкальной и хореографической драматургии в балете А.Меликова «Легенда о любви». Музыка и хореография современного балета. Вып.4, Л., 1982, с.161-182.
76. Соколов-Каминский А. Хореограф и музыкальная драматургия спектакля. Музыка и хореография современного балета. Вып.5, Л., 1987, с.121-145.
77. Мелик-Пашаев К. Роль сюитности в музыкальной драматургии «Раймонды» А.Глазунова. Музыка и хореография современного балета. Вып.5, Л., 1987, с.167-197.
78. Асафьев Б. Музыкальная драматургия спектакля. В сб.: Асафьев Б. О балете. Л., 1974.
79. Холопова В. Музыкально-хореографические формы русского классического балета. Музыка и хореография современного балета. Вып.4, Л., 1982, с.57-71
80. Ванслов В. Симон Вирсаладзе. М., 1969.
81. Демидов А. «Лебединое озеро». М., 1985.
82. Асафьев Б. (Глебов И.) Симфонические этюды. Пг, 1922.
83. Асафьев Б. Музыкальная драматургия спектакля. В сб.: Асафьев Б. О балете. Л., 1974.
84. Асафьев Б. О балете. Л., 1974.
85. Астахова О. К вопросу о хореографической теме в классическом балете. Музыка и хореография современного балета. Вып.4, Л., 1982, с.72-86.
86. «Бахчисарайский фонтан» Б.В.Асафьева (составитель Л.С.Попова). Л., 1962.
87. Бельский И. О хореографическом симфонизме в балетах классического наследия. - Вестник Академии русского балета, №
88. Бельский. «Все совмещается в танце и все постигается через танец... (о хореографическом тематизме в балете «Жизель»). Вестник Академии русского балета, № 4
89. Богданов-Березовский В. Музыкальная культура балета. - Богд.-Березовский В. Статьи о балете. Л.. 1962.
90. Ванслов В. Балеты Григоровича и проблемы хореографии. М., 1971.
91. Линькова Л. О драматургии балета. Музыка и хореография современного балета. Вып.3, Л., 1979.
92. Львов-Анохин Б. Новое в советском балете. М., 1966.
93. Мелик-Пашаев К. Роль сюитности в музыкальной драматургии «Раймонды» А.Глазунова. Музыка и хореография современного балета. Вып.5, Л., 1987, с.167-197.
94. Музыкальная форма. Учебник. М., 1974.
95. Фокин. Умиравший лебедь. Л., 1961.
96. Голейзовский. Жизнь и творчество. М., 1984.
97. Добровольская Г. Леонид Якобсон. Л., 1968.
98. Шереметьевская Н. Танец на эстраде. М., 1985.

Перечень обучающих, контролирующих компьютерных программ, диафильмов, кино- и телефильмов, мультимедиа и т.п.

1. Балет «Сильфида» в постановке А. Бурнонвиля. Версии Датской оперы и Мариинского театра.
- 2.Балет «Жизель» в постановке Матса Эка, Марсии Хайде.
3. Классические балеты Мариуса Петипа в постановке Мариинского театра.
- 4.Документальные фильмы об Анне Павловой и Ольге Спесивцевой.

5. Фильм «Русский балет. Имена». «Красная Жизель» Эйфмана. Миниатюры Кузнецова и Ноймайера.
6. Документальные фильмы «История русского балета», о Галине Улановой.
7. «Видение розы» (в разном исполнении), «Петрушка» (в исполнении Большого театра и Гранд Опера), «Послеполуденный отдых фавна» в исполнении Н. Долгушина и труппы Консерватории, «Нижинский» - балет В. Карелина с участием В. Аджамова и Е. Гриневой.
8. Документальные фильмы о Чабукиани, Сергееве, Васильеве, Соловьеве, Барышникове.
9. «Антоний и Клеопатра» с Осипенко и Марковским, «Наташа» с Макаровой, фильмы о Максимовой и Мезенцевой.
10. «Увядающие листья», «В ночи», «Серенада», «Симфония до мажор» в исполнении артистов Мариинского театра
11. «Умиравший лебедь» в исполнении ведущих балерин XX века от Анны Павловой до Ульяны Лопаткиной.
12. Балеты Фокина - «Шопениана», «Жар-птица», «Карнавал» (в редакции Академии Русского балета), «Петрушка», «Египетские ночи» (в редакции Академии Русского балета), «Шахерезада», «Видение розы».
13. «Послеполуденный отдых фавна» в разном исполнении. Новые хореографические версии «Фавна». «Весна священная» - реконструкция.
14. «Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная», «Свадебка» в воплощении хореографов XX века.
15. «Майерлинг» и «Зимние грезы» Макмиллана.
16. Миниатюры Якобсона из разных тематических программ, («Роден», «Свадебный кортеж», «Экзерсис-XX», Па-де-де и др.)
17. Реконструкция «Величия мироздания» - 1 часть - в исполнении балетной труппы петербургской Консерватории. «Ленинградская симфония» Бельского.
18. «Шотландская симфония» и «Симфония до мажор» Баланчина, симфонии Малера в постановке Ноймайера.
19. «Спартак», «Клоп», «Антоний и Клеопатра», «Безумный день» и фрагменты постановок.
20. «Собор Парижской богородицы», «Тема с вариациями», «Болеро», «Христос», «Отелло», «Симфония Гайдна» и др.
21. «Макбет», «Царь Борис», «Разбойники», «Фауст», фрагменты постановок.
22. Различные образцы танца «модерн», документальные фильмы «Век танца», хореографические композиции Грэхем, Каннинггема, Лимона, Эйли, Эка, Прельжокажа и др.

ПЦ.Б.04. «Основы безопасности жизнедеятельности»

Цель курса. Формирование у студентов представлений о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека.

Задачи курса.

1. Вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для: создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека.
2. Сформировать способами идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного и антропогенного происхождения.
3. Овладеть мерами реализации защиты человека и среды обитания от негативных воздействий.
4. Обеспечить устойчивость функционирования организаций культуры и искусств в штатных и чрезвычайных ситуациях.

5. Сформировать навыки 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.

6. Сформировать навыки прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их действия.

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоении дисциплины (модуля):

- способностью находить профессиональные решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-16);
- способностью к быстрой адаптации в меняющихся социальных условиях (ОК-20);
- владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-21).

Содержание курса.

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 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; оказание первой помощи пострадавшим; нормативные документы по охране труда в театральных и концертных организациях; правила организации труда работников хореографического искусства;

Литература.

1. Баринов, А. В. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита от них: Учебное пособие для студ. вузов, обуч. по спец.033300 "Безопасность жизнедеятельности"/ А. В. Баринов. - М.: Владос, 2003. - 496 с. - (Учебное пособие для вузов).
2. Безопасность деятельности: энциклопедический словарь/ под ред. О.Н. Русака; [авт.- сост. И.В.Бойко [и др.]; [Международ. Академия наук экологии и безопасности жизнедеятельности]. - СПб.: Лик, 2004. - 503 с.
3. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: учебник / под ред. Н. М. Киршина. - М.: Академия, 2005. - 312,[8] с.
4. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: учеб. пособие для студентов вузов/ [В. А. Акимов [и др.]. - 2-е изд., перераб. . - М.: Высш. шк., 2007. - 592 с
5. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях: учеб. пособие/ Я. Д. Вишняков [и др.]. - М.: Академия, 2007. - 298, [6] с.
6. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие для студ. вузов/ под ред. Л. А. Муравья. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 431 с.

ПЦ.В.01. «Балетная критика»

Данный курс реализуется продолжение модуля № 3 «Балетная критика». Содержание курса вуз формирует самостоятельно исходя из содержания вышеуказанного модуля и собственных научно-педагогических традиций.

ПЦ.В.02. «Историко-балетный семинар»

Цель курса. Овладение профессиональными навыками деятельности историка-исследователя хореографического искусства на основе теоретической и практической научно-исследовательской работы в области истории балета.

Задачи курса.

1. Практическое закрепление суммы знаний, получаемых в лекционных курсах.
2. Ознакомление с различными видами критических и исследовательских работ.
3. Умение реферировать, а также рецензировать книги, статьи, рукописи, научная интерпретация различных исторических источников.
4. Изучение и практическое освоение методологии балетоведческого исследования.
5. Получение навыков самостоятельной научной работы (написание научно-исследовательских статей, подготовка докладов, выступления на конференциях).

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоения дисциплины (модуля):

- способностью к постоянному саморазвитию через личностную и предметную рефлексию, способностью к диалогу в различных формах, конструктивной критике и самокритике, обладание критическим мышлением, способностью формулировать и излагать критические суждения, анализировать логику рассуждений и высказываний собственных и оппонента (ОК-4);
- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить литературную и деловую устную, письменную речь на русском языке, создавать и редактировать тексты профессионального назначения (ОК-5);
- способностью самостоятельно пользоваться основными положениями и методами социальных, гуманитарных, экономических и искусствоведческих наук при решении профессиональных задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);
- способностью осознанно владеть культурой мышления (обобщать, анализировать, синтезировать), воспринимать новую информацию, ставить цели и выбирать пути их достижения (ОК-14);
- способностью осуществлять коммуникации в профессиональной среде и в обществе в целом, в том числе на иностранном языке (ОК-19);
- способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус, постоянно стремиться к нравственному и эстетическому развитию (ОК-23);
- способностью определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства (ОК-24);
- способностью осуществлять экспертно-аналитическую работу по проблемам искусства, анализировать специфику отечественного и международного художественного рынков в современных условиях (ПК-16);
- способностью рассматривать художественный аспект произведения искусства в социальном, культурном и историческом контексте, как структуру смысла, как единство формы и содержания (ПК-17);
- способностью воссоздавать архитектуру произведения искусства: фиксировать главные признаки его замысла, стилистики, исполнительских особенностей (ПК-18);
- способностью создавать собственный авторский продукт в разных жанрах художественной критики: рецензии, аналитические статьи, творческие портреты, проблемные очерки, эссе на основе художественно-эстетического анализа произведения искусства; способностью принимать практическое участие в качестве научного консультанта, редактора в создании и реконструкции произведений искусства (ПК-21);

Содержание курса.

Тема 1. Введение в профессию. Цели и задачи курса; профессия «историк балета»; балетоведение как наука; история балета, критика, либреттология, источниковедение; использование методологии музыковедения в балетоведении; использование методологии

литературоведения в балетоведении; основные этапы формирования балетоведения как науки; русская дореволюционная мысль о балете (Я. Штелин, Ф. Кони, П. Арапов, Р. и В. Зотовы, К. Скальковский, А. Плещеев, С. Худеков, В. Светлов, А. Левинсон и др.); важнейшие представители отечественного балетоведения (Л. Блок, Ю. Бахрушин, А. Гозенпуд, Ю. Слонимский, В. Красовская, Е. Суриц, Г. Добровольская и др.); зарубежное балетоведение XX века, исследования по истории балетного театра (С. Бомон, А. Гест, Р. Бакл, Л. Гарофала, М. Клар и др.); принципы и методы научного исследования.

Тема 2. Изучение основного корпуса научных трудов по истории и теории балета. Аннотирование и реферирование.

Специфика научного анализа литературы. Информация и ее роль. Структура книги, ее источниковедческая база, методология круга исторических источников, использованных автором, проблематика исследования и степень обоснованности выдвигаемых автором гипотез. Анализ книг В.М. Красовской по истории зарубежного и русского балета (см. список обязательной литературы). Анализ книг Ю.М. Слонимского. Периодические издания, посвященные балету: «Балет», «Мариинский театр», «Вестник АРБ» и др. (за последние годы). Понятие «аннотация», «реферат», «учебное реферирование». Виды аннотаций и рефератов. Цель аннотаций, рефератов в научном поиске. Написание аннотаций и рефератов (на основе изученного материала).

Тема 3. Библиография (теоретическая часть).

Понятие «библиография». Библиография, как основа научной работы. Виды библиографии. Источники библиографической информации: справочники, словари, энциклопедии, библиографические издания, списки, прикнижную и пристатейную библиографию, реферативные журналы, каталоги и картотеки библиотек, обзоры, отчеты, библиографии библиографий. Библиографические указатели по искусству. Правила составления библиографического описания. Научный аппарат библиографического указателя. Алфавитный указатель и его виды (именной, предметный, спектаклей). Правила составления библиографического указателя. Практическое изучение списков литературы и библиографических указателей по балету: статья «Библиография» (энциклопедия «Балет», 1981), «Никита Долгушин» (Записки Санкт-Петербургской Театральной библиотеки, Вып. 3), «В.М. Красовская», «Ю.И. Слонимский», «И.В. Ступников», «Академия Русского балета 1988–1997» (Вестник АРБ, № 7) и др.

Тема 4. Библиография (практическая часть)

Знакомство с системами каталогов и картотек петербургских научных библиотек; сбор и составление библиографического указателя (списка литературы) на заданную преподавателем тему. Найденную библиографическую информацию по истории балетного театра студент фиксирует в виде картотеки и списка литературы. Картотека – источник записывается на отдельной карточке. Список литературы ведется по видам источников (монографии, учебники, статьи, авторефераты), заполняется по мере нахождения библиографических источников.

Тема 5. Задачи и методы описательной реконструкции спектакля.

Понятие «описательная реконструкция спектакля». Структура описательной реконструкции спектакля: структура, композиции балета, построение отдельных фрагментов, особенности музыкально-хореографического решения. Научный анализ источников, как база описательной реконструкции. Задачи и методы описательной реконструкции. Изучение книг и статей: Добровольская Г.Н. «Щелкунчик», Демидов А. «Лебединое озеро», Константинова М. «Спящая красавица», Ильичева М. «Тщетная предосторожность», Свешникова А.Л. Неизвестные картины хорошо известного балета // Пермский ежегодник-95: Хореография. Пермь, 1995; Федорченко О.А. Забытый балет Мариуса Петипа «Камарго» // Там же.

Тема 6. Материалы периодической печати как источник изучения хореографического наследия прошлого.

Общие сведения о русской периодической печати. Газетные и журнальные рецензии как источник, особенности их интерпретации. Справочные пособия (см. список литературы). Изучение книги О.В. Петрова «Русская балетная критика». Русская периодическая печать XVIII века. Основные издания: «Санкт-Петербургские Ведомости», «Московские ведомости», «Примечания к Ведомостям», «Трудолюбивая пчела», «Трутень», «Почта духов», «Зритель». Разделы и рубрики, в которых писалось о театре и балете. Издатели, журналисты. Периодическая печать первой половины XIX века. Особенности информационного потока данного периода, изменение роли критики, основные издания, важнейшие критики. «Сын отечества», «Отечественные записки»,

«Драматический вестник», «С.-Петербургские ведомости», «Московские ведомости», «Северная почта», «Русский инвалид», «Пантеон и репертуар» (разные варианты журнала), «Художественная газета», «Литературная газета», «Современник», «Северная пчела» и др. Периодическая печать второй половины XIX века. «Музыкальный и театральный вестник», «Русская сцена», «Литературное прибавление к Нувеллисту», «Музыкальный свет», «Антракт», «Театральная газета», «Новое время», «Биржевые ведомости», «Петербургская газета», «Русские ведомости» и др. Проблематика статей. Периодическая печать конца XIX – начала XX в. Особенности информационного потока, крупнейшие издания, писавшие о балете, важнейшие критики. Проблематика статей. «Русская музыкальная газета», «ЕИТ», «Музыкальный современник», «Мир искусства», «Золотое руно», «Обозрение театров», «Биржевые ведомости», «Речь» и др. Советская периодическая печать. Современная периодическая печать. Практическое занятие в библиотеке – работа со справочными пособиями. Определение круга периодических изданий (период задается педагогом).

Тема 7. Театральные афиши как источник информации

Театральная афиша как источник информации. Практическое занятие в библиотеке – работа с афишами (по заданию педагога). Сравнительное изучение афиш различных редакций одного и того же спектакля (например, «Дон Кихот» 1869 (М), 1871 (СПб), 1901 (М), 1902 (СПб)).

Тема 8. Программы и либретто.

Либретто как источник информации и предмет исследования. Практическая работа в библиотеке – работа с либретто (по заданию педагога).

Тема 9. Основы анализа произведения хореографического искусства.

Принципы построения и составляющие балетного спектакля: замысел хореографа, либретто, партитура, художественное оформление, сценическое воплощение, исполнители балета. Выразительные средства балетного спектакля: музыка, танец и пантомима, сценография и др. Жанровые и структурные особенности балетного спектакля в исторической ретроспективе. Интермедии или дивертисменты, танец в рамках оперных или драматических представлений. Сюжетные и бессюжетные балеты. Одноактные и многоактные балеты. Музыкально-хореографические формы – вариация, *pas de deux* (*pas de trois* и т.д.), *grand pas*; монолог, дуэт (трио и т.д.), *pas d'action*; дивертисмент. Формирование стилевых особенностей балетного спектакля на протяжении разных художественных эпох (барокко, классицизм, романтизм). В качестве практического закрепления материала рекомендуется небольшая самостоятельная работа по анализу отдельных фрагментов балета (на основе изучения спектаклей классического наследия).

Тема 10. Курсовая работа «Описательная реконструкция спектакля».

Курсовая работа – первое самостоятельное индивидуальное исследование студента научного характера, способствующее углубленному изучению предмета и приобретению навыков исследовательской работы. Написание курсовой работы предполагает: выбор темы исследования; изучение и анализ учебной, методической и научной литературы в объеме, необходимом для исследования проблемы; изучение и анализ истории выбранной темы; составление плана работы; написание работы с обобщением результатов исследования и обоснованием выводов в заключительной части. Выбирая тему, следует руководствоваться как личным интересом студента к исследованию определенной проблемы, так и субъективными возможностями выполнения данной работы. Изложение материала должно быть аргументированным, подкрепленным ссылками на используемые источники и собственными выводами.

Тема 11. Исторический портрет в научно-исследовательской литературе.

Исторический портрет в работах отечественных и зарубежных исследователей – монографии и статьи в сборниках и периодических изданиях. Исторический портрет в творчестве Ю.И. Слонимского («Мастера балета», «Дидло»). Исторический портрет в творчестве В.М. Красовской («Нижинский», «Ваганова», «Павлова», главы о деятелях балетного театра в монографиях по истории балета – см. список обязательной литературы). Исторический портрет в трудах зарубежных исследователей балета: А. Фридерича «Бурнонвиль», А. Гест «Жюль Перро», «Фанни Черрито», «Фанни Эльслер» и др. Обзор исторических источников, необходимых для создания исторического портрета (воспоминания, архивные материалы, фотодокументы).

Тема 12. Материалы личного характера.

Воспоминания и дневники как исторический источник. Рассмотрение мемуаров и дневников деятелей балетного театра: А. Глушковский, М. Петипа, Е. Вазем, М. Фокин, М. Кшесинская, К. Вальц, С. Волконский, А. Бенуа, Т. Карсавина, Б. Нижинская, А. Теляковский, А. Данилова, Л. Мясин, С. Лифарь, Ф. Лопухов, М. Михайлов, Ю. Гамалей и др. Практическая работа:

сравнительный анализ мемуарной литературы в исторический период времени (по заданию педагога). Некролог как исторический источник. Практическая работа в библиотеке (по заданию педагога). Своеобразие и особенности эпистолярного наследия как исторического источника (на основе изучения опубликованных писем деятелей балетного театра): И. Вальберх, П. Чайковский, М. Фокин, К. Голейзовский, С. Дягилев и др.

Тема 13. Архивы.

Архивный документ как источник информации для создания исторического портрета: личные дела, дела о службе, переписка и др. Методы сбора научной информации в архиве.

Практическая работа в архиве (по заданию педагога).

Тема 14. Курсовая работа «Исторический портрет деятеля балетного театра».

Определение темы и структуры работы; сбор и систематизация материала; индивидуальная работа с преподавателем; написание курсовой работы.

Тема 15. Сценография балетного театра.

Публикации по истории сценографии балетного театра: К. Вальц, А. Бенуа, Пожарская М. Русское театральное-декорационное искусство, Сыркина Ф. Русское театральное-декорационное искусство второй половины XIX века. М., 1956; Луцкая Е. Художник в балетном спектакле // Искусство, 1962. № 1; Ванслов В. Изобразительное искусство и музыкальный театр. М., 1963; Березкин В. Художник в советском балете // Советский балетный театр. М., 1976. Архивные источники изучения сценографии балетного театра: монтировочные книги; книги Постановочной части; эскизы костюмов и декораций, фотоматериалы; бухгалтерские сметы. Практическая работа – документы по сценографии балетного театра в архивах и музеях Санкт-Петербурга, посещение важнейших хранилищ – Российский государственный исторический архив, Российский государственный архив литературы и искусства, Театральный музей, Театральная библиотека, Отдел рукописей Российской Национальной библиотеки, Научная библиотека Академии художеств, Русский музей (по заданию педагога).

Тема 16. Музыкальные материалы.

Музыкальные материалы как источник изучения хореографического наследия прошлого: клавиры; партитуры; оркестровые голоса; нотные рукописи. Репетитор. Крупнейшие музыкальные хранилища, архивы и библиотеки Санкт-Петербурга и Москвы: Российская Национальная библиотека (Отдел нотных изданий и звукозаписей, СПб), Российский Институт истории искусств (Зубовский институт, СПб); Санкт-Петербургская государственная Театральная библиотека, Центральная Музыкальная библиотека Мариинского театра (СПб); Музыкальная библиотека Санкт-Петербургской государственной консерватории; Научная библиотека им. С.И. Танеева Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского; Государственный дом-музей П.И. Чайковского; Государственный центральный музей музыкальной культуры им. М.И. Глинки (Москва); Государственный Центральный Театральный музей им. А.А. Бахрушина; Музей Большого театра (Москва) и т.д. Посещение основных музыкальных хранилищ. Практическое ознакомление с музыкальным материалом.

Тема 17. Написание курсовой работы

Темы курсовых работ целесообразно выбирать таким образом, чтобы они предполагали обязательную работу с нотным материалом (архивным и опубликованным), а также, по возможности, использование «монтировочных книг», «смет» и т.п. источников. Студент должен не только собирать, сопоставлять, анализировать и излагать материал, но и продемонстрировать в самостоятельной письменной работе умение делать выводы и обобщения, проводить исторические и культурологические параллели, сознавать место исследуемого явления в истории балетного театра, его влияние на дальнейшее развитие танцевального искусства и т.д.

Литература.

1. Балетмейстер А.А. Горский. Материалы. Воспоминания. Статьи. СПб, 2000.
2. Блок Л. Классический танец. М., 1987.
3. Бенуа А. Мои воспоминания. Т.1 –2. М., 1990.
4. Ваганова А.Я. Статьи. Воспоминания. Материалы. Л. – М., 1958
5. Вазем Е.О. Записки балерины Санкт-Петербургского Большого театра 1867-1884. Л.-М.,1937.
6. Вальберх И. Из архива балетмейстера. М.-Л., 1948.
7. Вальц К.Ф. 65 лет в балете. Л., 1928.
8. Вольнский А. Книга ликований. М., 1999.

9. Вольтский А. Статьи о балете / Сост., вступ. ст., комм., список статей Г.Н. Добровольская. СПб., 2002.
10. Воспоминания о Фанни Эльслер. М., 1851.
11. Гаевский В. Дивертисмент. М., 1980.
12. Гаевский В. Дом Петипа. М., 2000.
13. Глушковский А.П. Воспоминания балетмейстера. Л.-М., 1940.
14. Гозенпуд А.А. Музыкальный театр в России от истоков до Глинки. Л., 1959.
15. Гозенпуд А. Русский оперный театр: 1836 – 1856. Л., 1969.
16. Григорьев С. Балет Дягилева. 1909-1929. М., 1993.
17. Демидов А. «Лебединое озеро». М., 1985.
18. Добровольская Г. «Щелкунчик». СПб, 1986.
19. Добровольская Г. (сост.) «Жар-птица» и «Петрушка» И.Ф. Стравинского. Л., 1963.
20. Добровольский Г. Танец. Пантомима. Балет. Л., 1975.
21. Захаров Р. Искусство балетмейстера. М., 1954.
22. Ильичева М.А. «Тщетная предосторожность». СПб., 2001.
23. Карп П. О балете. М., 1967.
24. Карсавина Т.П. Театральная улица. Л., 1971.
25. Константинова М. «Спящая красавица». М., 1990.
26. Красовская В. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории: От истоков до середины XVIII. Л., 1979.
27. Красовская В. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории: Эпоха Новерра. Л.1981.
28. Красовская В. Западноевропейский балетный театр: Преромантизм. Л., 1983
29. Красовская В. Западноевропейский балетный театр: Романтизм. М., 1995.
30. Красовская В. Русский балетный театр от возникновения до середины 19 века. Л.-М., 1958.
31. Красовская В. Русский балетный театр второй половины XIX века. Л.-М., 1963.
32. Кшесинская М. Воспоминания. М., 1992.
33. Лавровский Л. М. Документы, статьи, воспоминания. М., 1983.
34. Левинсон А. Мастера балета. Очерки по истории и теории танцев. Пг., 1914.
35. Левинсон А. Старый и новый балет. Пг., 1917.
36. Лифарь С. Дягилев и с Дягилевым. М., 1994.
37. Лопухов Ф. Хореографические откровения. М., 1972.
38. Лопухов Ф.В. Шестьдесят лет в балете. М., 1966
39. Мясин Л. Моя жизнь в балете.
40. Нижинская Б. Ранние воспоминания. М. 1999.
41. Новерр Ж.Ж. Письма о танце и балетах / Вступ. ст. Ю. Слонимского. Л. – М., 1965.
42. Петипа М: Материалы, воспоминания, статьи. Л., 1971.
43. Петров О. Русская балетная критика конца XVIII – первой половины XIX века. М., 1982.
44. Петров О. Русская балетная критика второй половины XIX в. М., 1998.
45. Плещеев А.А. Наш балет. СПб, 1899.
46. Прошлое Петербургского театрального училища: Материалы по истории русского балета /сост. Борисоглебский М.В. Т.1-2. Л., 1938-1939
47. Светлов В. О. Преображенская. СПб., 1902.
48. Светлов В. Терпсихора. СПб., 1906.
49. Скальковский К.А. Балет, его история и место в ряду изящных искусств. СПб, 1882.
50. Слонимский Ю. Балетные строки Пушкина. Л., 1974.
51. Слонимский Ю. Дидло: Вехи творческой биографии. М. – Л., 1958.
52. Слонимский Ю. Драматургия балетного театра XIX века. М., 1977.
53. Слонимский Ю.И. Мастера балета. М., 1937.
54. Слонимский Ю. Чайковский и балетный театр его времени. М., 1956.
55. Слонимский Ю. «Тщетная предосторожность». Л., 1961.
56. Слонимский Ю. «Жизель». Л., 1969.
57. Слонимский Ю. «Сильфида». Л., 1927.
58. Соловьев Н.В. Мария Тальони. СПб., 1912.
59. Стравинский И.Ф. Хроника моей жизни. 1963.
60. Фокин М.М. Против течения. Воспоминания балетмейстера. Л., 1981.
61. Худеков С.Н. История танцев. В IV т. СПб, 1914–1918
62. Штелин Я. Музыка и балет в России XVIII в. Л., 1935.

Указатели и пособия.

1. Алфавитный служебный каталог русских дореволюционных газет: 1703 – 1916. Л., 1958.
2. Бернандт Г., Ямпольский И. Кто писал о музыке: Биобиблиографический словарь музыкальных критиков и лиц, писавших о музыке в дореволюционной России и СССР. М., 1979.
3. Библиография периодических изданий России: 1901 – 1916. В 4 т. Л., 1958 – 1961.
4. Вишневский В.Е. Театральная периодика. Т. 1: 1744 – 1917. М. – Л., 1917.
5. Воспоминания и дневники XVIII – XX в.: Указатель рукописей: [в фондах ГБЛ]. М., 1976.
6. Ильинский Л.К. Список повременных изданий за 1917 год.
7. История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях: Библиографический указатель. Т. 1: XV – XVIII в. М., 1976; т. 2: 1801 – 1856, ч. 1 – 2. М., 1976 – 1978; т.3, ч. 1 – 4: 1857 – 1894. М., 1979 – 1982; т. 4, ч. 1 – 4: 1895 – 1917. М., 1983 – 1986.
8. Колтыпина Г. Библиография музыкальной библиографии: Аннотированный перечень указателей литературы, изданных на русском языке. М., 1963.
9. Колтыпина Г. Справочная литература по музыке: Словари. Сборники биографий. Календари. Хроники. Памятные книжки. Путеводители. Сборники либретто. Сборники цитат. Указатель изданий на русском языке. 1773 – 1962. М., 1964.
10. Ливанова Т.Н. Музыкальная библиография русской периодической печати XIX века. Вып. 1 – 6. М., 1974 – 1979.
11. Лисовский Н.М. Русская периодическая печать. 1703 – 1900. Пг., 1915.
12. Масанов Ю.И., Ниткина Н.В., Титова З.Д. Указатели содержания русских журналов и продолжающихся изданий 1755 – 1970. М., 1975.
13. Павлова Н. Библиография музыкальной библиографии: Аннотированный перечень указателей литературы, изданной на русском языке, 1962 – 1967. М., 1970.
14. Павлова Н. Библиография музыкальной библиографии: Аннотированный перечень указателей литературы, изданной на русском языке, 1968– 1975. М., 1978.
15. Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века: 1725 – 1800. В 4 т. М., 1966.
16. Справочники по истории дореволюционной России. М., 1978.
17. Тарасов М.А. Предварительный список указателей к русским газетам, выходившим до 1917 года. Л., 1966.
18. Указатель воспоминаний, дневников и путевых записок XVIII – XIX вв.: [в фондах ГБЛ]. М., 1951.

ПЦ.В.03. «Источниковедческий семинар»

Цель курса: ознакомить студента с методологией и методикой самостоятельной научно-исследовательской работы в процессе изучения новых дисциплин источниковедческого цикла и углубленного изучения отдельных разделов лекционного курса «Источниковедение», прослушанного в течение предыдущих семестров.

Задачи курса: практическое применение новых и полученных ранее знаний и навыков.

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоения дисциплины (модуля):

- способностью осознанно владеть культурой мышления (обобщать, анализировать, синтезировать), воспринимать новую информацию, ставить цели и выбирать пути их достижения (ОК-14);
- способностью осуществлять экспертно-аналитическую работу по проблемам искусства, анализировать специфику отечественного и международного художественного рынков в современных условиях (ПК-16);
- способностью рассматривать художественный аспект произведения искусства в социальном, культурном и историческом контексте, как структуру смысла, как единство формы и содержания (ПК-17);
- способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания, современные методы, средства и этапы планирования и организации научно-исследовательской деятельности, понимать структуру научного исследования, экспериментальные основы

изучения явлений, принципы проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки результатов проводимых исследований и разработок, в том числе с применением электронно-вычислительной техники и использовать их на практике (ПК-37);

- способностью планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность, работать с литературой, анализировать, выделять главное, видеть проблему исследования, выявлять противоречия, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы (ПК-38).

Содержание курса.

Раздел 1. Основы текстологии (часть 1-ая)

Раздел 2. Основы архивоведения

Раздел 3. Основы текстологии (часть 2-ая)

Раздел 4. Комплексное использование полученных знаний и навыков при публикации архивного документа.

Раздел 1. Основы текстологии (часть 1-ая)

Тема 1. Текст и научный аппарат (теоретическая часть)

- Вводное занятие: наука текстология и круг вопросов, изучаемых ею
- Различные типы изданий (прижизненное, академическое, научно-популярное, массовое, документальное)

- Научный аппарат издания:

1. *Вступительная статья*. Основная функция. Два вида вступительных статей (назначение статей, предваряющих сочинение забытого или малоизвестного и общеизвестного деятеля балетного театра). Наиболее распространенные ошибки в подходе к составлению вступительной статьи.

Практическое занятие.

Обсуждение вступительных статей к различным изданиям.

2. *Послесловие*. Основная функция. Наиболее распространенные ошибки в подходе к составлению послесловия.

Практическое занятие.

Обсуждение послесловий к различным изданиям.

3. *Комментарий*. Вопросы терминологии. История происхождения комментария. место комментария в различных изданиях (внизу страницы, на полях, в конце каждой главы, в конце всего издания). Задачи комментария. Различные виды комментариев (лингвистический, текстологический, исторический, реальный). Комментарий-сноска и комментарий как «параллельный текст». Стиль «комментаторской прозы». Зависимость комментария от типа издания. Типичные ошибки, допускаемые при составлении комментария.

Практическое занятие.

Обсуждение комментариев в различных изданиях

4. *Система указателей* в издании. Разновидности указателей (указатели имен, постановок, персонажей, хронологический указатель произведений, иллюстраций, географических названий и т.д.). Виды указателей: глухой и аннотированный.

Практическое занятие.

Обсуждение указателей к различным изданиям.

Самостоятельная работа:

Источниковедческая критика издания (по выбору студента) письменно.

Практическое занятие. Обсуждение на семинаре письменных работ.

Тема 2. Техника комментирования

Самостоятельная работа Составление комментариев к текстам статей (5–7) балетных критиков ушедших эпох (XIX в.– первой половины XX), извлеченных студентом в процессе просмотра изданий периодической печати (письменно).

Практическое занятие. Обсуждение выполненных работ.

Самостоятельная работа: составление полного научного аппарата к изданию или отдельным его главам (письменно).

Самостоятельная работа. Взаиморецензирование выполненной самостоятельной работы.

Раздел 2. Основы архивоведения

Тема 3. Краткий обзор фондов, содержащих материалы по истории балетного театра

Краткий обзор фондов, содержащих материалы по истории балетного театра, в некоторых архивах, а также Отделах рукописей библиотек и музеев Петербурга и Москвы.

I. В Петербурге: Российского Государственного Исторического архива, Центрального Государственного исторического архива Санкт-Петербурга, Государственного Исторического архива Санкт-Петербурга, Архива культуры Санкт-Петербурга; Отделов рукописей; Российской Национальной библиотеки, Санкт-Петербургской государственной театральной библиотеки, Санкт-Петербургского музея Музыкального и театрального искусства, Российского института истории искусств, Института русской литературы РАН (Пушкинский дом), Государственного Русского музея, Государственного Эрмитажа, Мемориального музея-квартиры А.А. Блока;

II. В Москве: Российского Государственного архива древних актов, Государственного архива Российской Федерации, Российского Государственного архива литературы и искусства; Отделов рукописей: Российской Государственной библиотеки, Государственного центрального музея театрального искусства им. А.А. Бахрушина, Музея музыкальной культуры им. М.И. Глинки, Государственной Третьяковской галереи, Литературного музея, Музея МХТ

- Единицы учета архивных фондов. Понятия: «фонд», «опись», «единица хранения», «архивный лист».

Самостоятельная работа.

Знакомство студентов со справочными изданиями, содержащими материалы архивных фондов:

1. Государственные архивы СССР: Справочник: В 2 ч. – М. 1989.
2. Архивы России: Москва и Санкт-Петербург: Справочник-обозрение и библиографический указатель. / Сост. П. Кеннеди Грмстед, Л. В. Репуло, И. В. Тункина. – М., 1997.
3. Личные архивные фонды в государственных хранилищах СССР: Указатель: В 3 т. – М., 1962 - 1980
4. Путеводители по фондам отдельных архивов

Практические занятия.

Обсуждение того, какие материалы выявлены студентами в процессе просмотра справочных изданий по архивоведению.

Самостоятельная работа.

Ознакомиться с описями различных архивов.

Практические занятия.

На семинарском занятии выясняется, какие документы, связанные с хореографическим искусством, выявили студенты в процессе просмотра описей.

Раздел 3. Основы текстологии (часть 2-ая)

Тема 4. Рукопись и ее публикация

- Проблемы основного текста. Терминология. Последняя авторская воля. Установление основного текста.

- Проблема кодификации
- Варианты и транскрипции.
- Конъектуры.
- Проблемы орфографии и пунктуации.
- Проблемы датировки
- Атрибуция текста.

Самостоятельная работа.

1. Знакомство с публикациями архивных документов в источниковедческих сборниках и альманахах: «Встречи с прошлым», «Лица», «Минувшее», «Russian studies», «Наше наследие».

2. Составление небольшой письменной рецензии на выбранную студентом публикацию.

- Техника публикации архивного документа.

Самостоятельная работа.

Выявление документа

Практические занятия.

Прочтение рукописного архивного текста и подготовка его к публикации

4. Комплексное использование полученных знаний и навыков при публикации архивного документа.

Заключительная письменная работа. Составление научной статьи, в которую включается обнаруженный документ.

Литература.

1. Виноградов В.В. Лингвистические основы научной критики текста // Вопросы языкознания. – 1958. – № 2. С. 3-24; № 3. – С. 3-23.
2. Бухштаб Б.Я. Проблема типологии литературно-художественных изданий // Книга: Исследования и материалы. Вып. XXXII. – М., 1976. – С. 641-716.
3. Лихачев Д. С. Текстология
4. Материалы к истории русского театра в государственных архивах СССО: Обзоры документов XVII век - 1917 г. / Редактор-составитель И. Ф. Петровская. – М., 1966.
5. Методическое пособие по археографии / Под ред. М. С. Селезнева и Е. М. Тальман. – М.: Московский историко-архивный институт, 1958.
6. Нерешенные вопросы русского правописания. М.: Наука, 1974.
7. Прохоров Е. И. Текстология (Принципы издания классической литературы). – М.: Высшая школа, 1966.
8. Петровская И. Ф. Биографика: Введение в биографику. Источники биографической информации о Россиянах 1801 - 1917. – СПб.: Logos, 2003.
9. Принципы издания эпистолярных текстов / Вопросы текстологии: Выпуск 3. – М.: Наука, 1964
10. Редактор и книга: Сборник статей: Вып. 3. – М., 1962.
11. Рейсер С. А. Палеография и текстология нового времени. – М., 1970.
12. Рейсер С. А. Русская палеография нового времени: Неография. – Л., 1982.
13. Рейсер С. А. Основы текстологии: Учебное пособие для студентов педагогических институтов: издание 2-е. – Л.: Просвещение, 1978.
14. Справочники по истории дореволюционной России: библиографический указатель: Издание 2-е / Научное руководство, редакция и вступительная статья проф. П. А. Зайончковского. – М.: Книга, 1978.
15. Текст и комментарий; Круглый стол к 75-летию Вяч. Вс. Иванова. – М.: Наука, 2006.
16. Томашевский Б. В. Писатель и книга: Очерки текстологии. – М.: Искусство, 1959.

ПЦ.В.04. «Хореографическая драматургия»

Цель курса. Обучить будущих балетоведов профессиональному анализу драматургии балетных спектаклей различных типов.

Задачи курса. Изучение принципов драматургии хореографического театра и ее специфических особенностей и развитие понимания процесса создания и постановки хореографических произведений.

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоении дисциплины (модуля):

- способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус, постоянно стремиться к нравственному и эстетическому развитию (ОК-23);
- способностью определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства (ОК-24).
- способностью воплотить в результатах деятельности свою индивидуальность и эстетические идеалы, применяя творческий подход к решению профессиональных задач (ПК-20);
- способностью создавать собственный авторский продукт в разных жанрах художественной критики: рецензии, аналитические статьи, творческие портреты, проблемные очерки, эссе на основе художественно-эстетического анализа произведения искусства; способностью принимать практическое участие в качестве научного консультанта, редактора в создании и реконструкции произведений искусства (ПК-21);
- способностью осознанно владеть культурой мышления (обобщать, анализировать, синтезировать), воспринимать новую информацию, ставить цели и выбирать пути их достижения (ОК-14).

Содержание курса.

Раздел 1. Режиссура и драматургия сюжетного балета.

Связан с балетом в его привычном театральном понимании, то есть *балетным спектаклем*, обладающим фабулой, сюжетом и действующими (именными) персонажами. Создаваемый по законам театрального действия, такой спектакль синтезирует в себе разные виды драматургии - сценарную, музыкальную, хореографическую, сценографическую, каждая из которых обретает «балетную» окраску, обусловленную «работой на танец» и специфическим существованием в предлагаемых танцем условиях. Здесь знание и понимание балетной специфики - то есть правил и закономерностей, которые выгодны танцу и способны обеспечить балетному спектаклю успешную жизнь - необходимы как для практической работы хореографов, задумывающих постановку сюжетного произведения, так и для профессионального балетоведческого анализа существующих балетных спектаклей.

Создание театрального балета подразумевает следование постановщика в творческом процессе законам режиссерского искусства как искусства постановки спектакля и создания авторского сценического текста. Вопросы режиссерской концепции взятого за содержательную основу первоисточника, построения спектакля в его процессуальной целостности, приемов балетной режиссуры, используемых для воплощения сюжета, относятся к тем основным понятиям, которые невозможно обойти в процессе подготовки студентов к анализу постановочных принципов балетных спектаклей. Но здесь важно именно совмещение универсального режиссерского начала со спецификой сюжета, действия, структур и языка балета.

Внутренние разделы и подразделы первой части составляют опорные темы театральной эстетики и этапы творческого процесса при воплощении замысла спектакля. Сюда же входят и сюжетные хореографические миниатюры с их особыми требованиями к драматургии.

Тема 1. Балет как вид театрального искусства.

Лекция 1. Театральное искусство как взаимодействие и синтез искусств

Специфика синтеза искусств в театре. Слагаемые театра: драматург - актер - зритель. Сценическое пространство. Театр и жизнь: условность и безусловность. Природа театрального действия. Конфликт как основа театральной драматургии.

Лекция 2. Театральная режиссура как искусство постановки спектакля

Инобытие драматургии в спектакле. Постановка спектаклей в до-режиссерском театре. Появление фигуры режиссера. Режиссер как интерпретатор первоисточника. Режиссер как автор спектакля. Режиссер как создатель сценического текста. Критерии режиссерского спектакля.

Лекция 3. Театральная и режиссерская природа балетного театра -

Сложносоставная природа балетного спектакля. Балетмейстер как драматург. Балетмейстер как режиссер. Хореографический текст как основа сценического текста балетного спектакля. Сочинение хореографического текста как постановка балетного спектакля. Общие и специфические законы балетной режиссуры.

Тема 2. Режиссерская концепция спектакля

Лекция 1. Литературный первоисточник как основа замысла спектакля

Взаимодействие постановщика с авторским произведением. Содержание первоисточника. Понятия темы, идеи, фабулы, сюжета, жанра, стиля, образов и характеров героев. Методология анализа литературного произведения. Объективные характеристики текста.

Домашнее задание: внимательно прочитайте предлагаемый литературный текст (по выбору преподавателя) и выявите его художественные слагаемые.

Семинар: Анализ темы, сюжета и проблематики литературного произведения - 2 ч.

Тематика произведения. Состав и расстановка действующих сил. Характеристика героев. Логика развития сюжета. Авторская позиция. Содержательная квинтэссенция произведения.

Лекция 2. Авторское видение первоисточника и режиссерская концепция спектакля

Интерпретация литературного сюжета как его «второе авторство». Видение первоисточника от авторского «я». Первые показатели авторской трактовки: название, список действующих лиц, идея финала. Современный взгляд на проблематику первоисточника. Авторский отбор главного и второстепенного, авторский взгляд на иерархию действующих лиц. Режиссерская концепция как сумма идей в истолковании первоисточника.

Домашнее задание: знакомство с предлагаемым литературным текстом (по выбору преподавателя) и вольная интерпретация его сюжета.

Семинар по теме: Режиссерская трактовка литературного произведения

Избранный угол зрения на сюжет. Режиссерская акцентировка событий и отношений персонажей. Идеиная направленность концепции.

Лекция 3. Режиссерские концепции балетов

Множественные трактовки одного сюжета. Режиссерские повороты темы. Идеино-содержательная основа спектаклей, связанных одним первоисточником или партитурой (с использованием видеопоза).

«Жизель» - классич., Эка, Марсии Хайде

«Фауст» - Перро, по сценарию Гейне, Боярчикова.

«Лебединое озеро» - классич., Бурмейстера, Григоровича, Васильева, Ноймайера, Эка и др.

«Щелкунчик» - Льва Иванова, Вайнонена, Григоровича, Бельского, Чернышева, Боярчикова, Пети, Ноймайера и др.

«Эсмеральда» - классич., Бурмейстера, Пети («Собор парижской богоматери»)

«Спящая красавица» - классич., Пети, Ноймайера, Эка.

«Петрушка» - Фокина, Виноградова, Ноймайера.

«Жар-птица» - Фокина, Тетли, Эйфмана.

«Ромео и Джульетта» - Лавровского, Виноградова, Боярчикова, Макмиллана, Ноймайера, Прельжокаша.

«Спартак» - Якобсона, Григоровича.

«Золушка» - Сергеева, Ноймайера.

«Кармен» - Алонсо, Пети, Эка.

(Видеопоза по выбору преподавателя)

Тема 3. Балетный сюжет - специфика, приоритеты, предпочтения

Лекция 1. Общие принципы балетного сюжета

Философские и духовные основы балетного искусства. Балет как форма приобщения к возвышенному. Жанровый диапазон балетных сюжетов. Отношение к реальности. Остранение от реальности: поэтические фантазии балета, бегство в иллюзию. Эмоциональная подоплека балетных сюжетов. Состав действующих лиц. Типы балетного сюжета (по главенству героев): «монологический», «парный», «смешанный». Характеристика балетных героев. Герой и идея героя. Расстановка героев по «лагерям» конфликта.

Лекция 2. Специфика балетных «миров»

Герои и среда. «Миры» как способ организации балетной среды. Контраст и конфликт «миров». Полистилистика «миров». Содержание балетных «миров». Герой и «мир» - «блуждания» и принадлежность. Объективность и субъективность, реальность и идеальность балетных «миров».

Лекция 3. Специфика балетных ситуаций

Прямое отображение жизненных ситуаций. Балетная ситуация как капкан для чувства. Сновиденные состояния. Трансформация литературного сюжета в балетный: отбор танцевально выгодных ситуаций.

Семинар по теме: анализ известных балетных сюжетов и сценариев по их специфическим сюжетным ходам (По книге Ю.И.Слонимского «Драматургия балетного театра XIX века»)

Поворот первоисточника в сторону балетной образности. Поиски сюжетных выходов в танцевальные пространства.

Тема 4. Сценарная драматургия балета

Лекция 1. Природа действия в драме и балете

Сущность драмы. Конфликт как движущая сила драматического действия. Композиция и этапы действия: экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка. Динамический характер драматического действия. Экспозиционный характер балетного действия. Коллизионные ситуации в драме и балете. Внешнее и внутреннее балетное действие. Номерная структура балетного действия.

Лекция 2. Сценарий многоактного сюжетного балета

Функции сценария. Сценарий как единство литературного и действенно-театрального начала. Ориентиры сценария на выразительные средства балетного спектакля - танец и пантомиму. Закон наглядности балетного сюжета. Контур будущей драматургической структуры балета в сценарии. Подсказки балетмейстерских ходов и решений в сценарии.

Семинар: анализ балетных сценариев *Указания по письменной работе.*

(по книге Ю.И.Слонимского «Драматургия балетного театра», сценариям Михаила Фокина, Леонида Якобсона и др.).

Тема 5. Режиссерско-хореографическое построение балета.

Лекция 1. Конструкция балетного спектакля

Построение спектакля по актам и картинам, сценам и номерам.

Исторические модели балетных конструкций: балет с выходами, дивертисмент (сюита), романтический балет, академический балет. Традиционные (типовые) элементы балетных конструкций. Современные модели балетных конструкций.

Балетная конструкция в единстве действия и танца. «Сцена», «эпизод» как фрагмент сюжета и как хореографическая форма. Хореограф - единоличный создатель и «переводчик» сценария в конструкцию. Умозрительное балетмейстерское видение конструкции в танцевальных формах.

Лекция 2. Антология классических хореографических структур

Классические (канонические) хореографические формы - сольнные, групповые, ансамблевые. Регламентация структур. Взаимодействие хореографической и музыкальной формы в классических структурах. Герои как участники структур. Безымянные участники танцевальных форм. Иерархия классических структур. Организация дивертисментов и лирических картин. Номерной принцип построения классического балета.

Лекция 3. Антология современных хореографических структур

Сольные, групповые, ансамблевые формы в современных балетах. Регламентация современных танцевальных форм. Взаимодействие хореографической и музыкальной формы в современных балетах. Номерное и «поточное» построение современного балета.

Лекция 4. Конструкция балета как выразитель и носитель авторской концепции сюжета

Иерархия героев в отражении конструкции. Этапы развития действия - экспозиция, завязка, кульминация, развязка - в общем построении балета и в соотношении с кругом действующих лиц. «Начала» и «концы» сюжетных и хореографических нитей и линий героев. Расположение сцен по законам театрального контраста. Организация последовательности сцен: закон повторности и обновления хореографической материи. Избранные принципы и закономерности целостного построения балета.

Семинар: «разметка» сценария многоактного сюжетного балета (по книге Слонимского «Драматургия балетного театра XIX века») по сценам, номерам, формам и участникам.

Тема 6. Музыкально-хореографическая конструкция балета.

Лекция 1. «Живое» взаимодействие балетмейстера и композитора в процессе постановки балета

Авторское видение балета и его режиссерская концепция как точка отсчета в работе композитора. Связь музыкальной партитуры с балетмейстерской (режиссерско-хореографической) конструкцией спектакля. Балетмейстерский диктат композитору. Предвидение темпов, размеров, содержательной основы музыкальных номеров. Выражение законов построения балета в музыкальных партитурах. Музыкальная драматургия как основа действенно-хореографической драматургии балета. Подчинение балетмейстера музыкальным задачам и воле композитора.

Видеолекции: Анализ конструкции многоактных классических и современных балетных спектаклей (по выбору педагога)

Семинар: анализ изменений музыкальной партитуры в новых балетмейстерских концепциях одного балета (примеры по выбору педагога, с использованием аудио и видео материалов)

Лекция 2. «Монтаж» партитуры балета из «небалетных» музыкальных произведений

Подбор композиторских имен и авторских произведений. Критерии и ориентиры поиска. Методы «скрепления» разнородной музыкальной ткани. «Эмоциональная» драматургия компилятивной партитуры. Балетные требования к музыке. Этические и музыкальные «нормативы» купюр. Взаимодействие с музыкальными редакторами и консультантами.

Тема 7. Постановочная режиссура балета.

Лекция 1. Специфические приемы балетной режиссуры

Балетная практика как накопитель постановочных приемов. Цели и задачи приемов. Размножение и раздвоение балетных образов. Философский и хореографический смысл двойничества в балете. «Протеизм» героя или массы. Ситуативные подмены. Гротесковая игра в образе. Прием «невидимки». Прием наплыва. Игра предметом.

Лекция 2. Материальная часть балетного спектакля

Оформление балетного спектакля и его взаимодействие с танцевальным действием. Костюмы персонажей и их участие в образности танца. Архитектура пространства - эксперименты и открытия. Роль аксессуаров и предметов в зрелищной и действенной сторонах танца.

Тема 8. Хореографическая драматургия многоактного сюжетного балета.

Лекция 1. Взаимосвязь музыкальной и хореографической драматургии сюжетного балета

Законы музыкальной драматургии полнометражной балетной партитуры. «Вычитывание» музыкальных тем и их образно-содержательное истолкование. Принципы музыкального развития. Музыкальная драматургия «номерной» и симфонической партитуры. Музыкальные «подсказки» хореографу. Хореографические аналоги музыкальных законов.

Семинар: прослушивание концептуальных фрагментов балетной партитуры, сравнение музыкальных тем на разных этапах действия, определение возможного хореографического решения (хореографической формы) музыкального номера.

Лекция 2. Хореографический текст как носитель образно-сюжетной информации Герои и способы их танцевальной характеристики. Индивидуализация героев в системе лейтмотивов. Хореографическая партия героя в структурах балета. Тематическая разработка главных партий и их хореографических структур. Взаимодействие и столкновение хореографических характеров героев. Образные контрасты и драматургическое противостояние «миров» героев.

Лекция 3. Специфические приемы хореографической драматургии

Прием как способ конкретизации хореографической мысли. Расшифровка повторов хореографических движений или комбинаций. Мизансцена и «мизансценический» хореографический текст. Иссечение фрагмента текста из танцевального потока.

Видеолекции: Прослеживание хореографической драматургии на примерах многоактных балетов (по выбору преподавателя)

Список полнометражных сюжетных балетов

«Сильфида» Бурнонвила, «Жизель» (в разных постановках), «Тщетная предосторожность» (в разных постановках), «Коппелия» (в разных постановках), «Щелкунчик» (в разных постановках), «Лебединое озеро» (в разных постановках), «Баядерка» (в разных постановках), «Спящая красавица» Петипа (ред.Сергеева), «Дон Кихот» Горского, «Раймонда» Петипа, «Каменный цветок» Григоровича, «Легенда о любви» Григоровича, «Бахчисарайский фонтан» Захарова, «Ромео и Джульетта» (в разных постановках), «Золушка» (в разных постановках), «Спартак» Григоровича, «Царь Борис» Боярчикова, «Макбет» Боярчикова, «Фауст» Боярчикова, «Чайковский» Эйфмана, «Братья Карамазовы» Эйфмана, «Красная Жизель» Эйфмана, «Собор Парижской богородицы» Пети, «Манон» Макмиллана, «Майерлинг» Макмиллана, «Зимние грезы» Макмиллана, «Укрошение строптивой» Крэнко, «Отелло» Ноймайера, «Дама с камелиями» Ноймайера, «Пер Гюнт» Ноймайера и др.

Тема 9. Хореографическая драматургия одноактного сюжетного балета.

Лекция 1. Особенности хореографической драматургии одноактного балета

Сжатие сюжетной формы в одноактном балете. Концентрация и динамика действия в пространстве одноактного балета. Сокращение хореографической «инфраструктуры».

Видеолекции: Образцы хореографической драматургии на примерах одноактных балетов (по выбору преподавателя).

Список одноактных сюжетных балетов

«Привал кавалерии» М.Петипа, «Фея кукол» К.Сергеева, «Петрушка» (в разных постановках), «Жар-птица» (в разных постановках), «Кармен» (в разных постановках), «Девушка и смерть» Р.Пети, «Поцелуй феи» Ратманского, «Век тревог» Д.Ноймайера, «Иосиф Прекрасный» Д.Ноймайера, «Весна священная» Н.Касаткиной и В.Василева, «Казанова» М.Лавровского, «Безумный день» Б.Эйфмана, «Легенда» Б.Эйфмана, «Картина» Ю.Петухова, «Концерт для старости» Г.Ковтуна, «Демон» Г.Ковтуна, «Корабль дураков» Боярчикова-Ковтуна, «Болеро» Э.Смирнова, «Волшебная флейта» А.Меланьина «Теремок» В.Романовского и др.

Тема 10. Хореографическая драматургия миниатюры.

Лекция 1. Особенности хореографической драматургии миниатюры

Условность понятия сюжета в хореографической миниатюре. Критерии сюжетности для хореографической миниатюры. Сюжет как образ. Сюжет как ситуация. Сюжет как отношение героев. Статика и динамика в развитии сюжета миниатюры. Сольные, дуэтные и групповые формы миниатюры. Лаконизм танцевального выражения. Драматургия как хореографическое преобразование изначального состояния образов миниатюры.

Видеолекции: Образцы хореографической драматургии на примерах миниатюр (по выбору преподавателя)

Список хореографических миниатюр

Фокин: «Умирающий лебедь», «Видение розы»

Яacobсон: «Свадебный кортеж», «Охотник и птица», «Слепая», «Встреча», «Секстет», «Отчаяние», «Минотавр и нимфа», «Деревенский Дон Жуан», «Влюбленные», «Кумушки», «Тройка».

Ноймайер: «Хайку», «Кармен», «Эпилог».

Пети: «Гибель розы».

Брянцев: «Романс».

Эйфман: «Двухголосие», «Познание», «Ария».

Долгушин: «На смерть Ромео и Джульетты».

Смирнов: «Виллиса», «Моя хризантема», «Кармен»

Рейнхольде: «Уход», «Клетка», «Хозе. Дьяволиада», «Фантазия на тему Достоевского».

Большакова: «Туаннельский лебедь».

Другие из текущего и создаваемого репертуара.

Раздел 2. Драматургия бессюжетного балета

Рассматривает *второй тип* хореографического спектакля, а именно *одноактную хореографическую композицию*. Присутствовавшая первоначально в рамках классических grand spectacle на правах «балета в балете», лирической картины или дивертисмента, а в самостоятельном виде народившаяся в балетной практике XX века, «хореографическая композиция» создается, как правило, средствами чистого (выразительного, концертного, образного, инструментального etc) танца, без опоры на литературный первоисточник. Ее художественная идея - прежде всего музыкально-хореографическая, эмоционально-образная и архитектурная. «Хореографическая композиция» тяготеет к музыкальным способам существования, воспринимаясь по законам и аналогиям музыкального искусства. Однако здесь именно хореографическая драматургия и несущая ее идея танцевальной формы выступает основным организующим и структурообразующим началом танцевальной целостности. Ее согласования с формой и развитием музыкальной основы или, напротив, попытка избежать каких-либо прямых сопоставлений с ними становятся содержательным элементом хореографической материи. Такой же содержательностью обладает в «хореографических композициях» и наглядное конструирование танцевального потока, и тематические формулы движений, и соотношение сил солистов и групп или ансамбля исполнителей.

Важно иметь в виду, что содержательность *спектаклей-композиций* меняет привычное понимание сюжетности, связанное с литературой. Только в этом смысле - в смысле невозможности изложить их сюжет словесно, повествовательно, в «событиях и лицах» - удобно использовать закрепившиеся за такими спектаклями определения «бессюжетные», «абстрактные» и т.п. На самом же деле «*внелитературность*» не означает «внесюжетности» вообще (как не означает и бессодержательности). Она лишь переводит содержательность в план иной сюжетности, а именно *визуальной, наглядной, образной*, как в изобразительных искусствах. И как та, эта *визуальная сюжетность* танца, состоящая из смены и последовательности динамических картин, обладает всякий раз своей, большей или меньшей, степенью конкретности. То есть в так

называемых нами «бессюжетных» танцевальных композициях фактически всегда (явно или неявно) присутствует «движенческий» сюжет или, по-другому, «сюжет для глаз». В нем-то и сказывается, и проявляет себя хореографическая драматургия композиций, строя свои взаимоотношения с формой, текстом и подтекстом музыки.

Внутренние разделы и подразделы второй части курса связаны с изучением таких примеров «хореографических композиций» как классические дивертисменты и сюиты, структурированные ансамбли «лирических картин» и «белых балетов», гран-па, а также одноактные бессюжетные спектакли отечественных и зарубежных хореографов.

Тема 1. «Сюжетность» и «бессюжетность» в хореографическом искусстве

Лекция 1. Содержательность «сюжетности» и «бессюжетности» в хореографии

Литературная содержательность. Музыкальная содержательность. Пластическая содержательность. Многозначность танцевальной образности. Диалектика сюжетности и бессюжетности в образном танце. «Изобразительность» и «выразительность» хореографии. Степень конкретизации участников бессюжетной композиции. Содержательные категории бессюжетного танца: композиционная форма, структура композиции, музыкально-хореографические связи, стилистика языка, движенческий (комбинационный) состав текста, пространственная графика танца, логика композиционного развития и др.

Лекция 2. Виды и жанры бессюжетных композиций

Сюиты и дивертисменты. Классические и современные танцевальные структуры. «Белый балет». Лирическая картина. Концертная хореографическая композиция. Программные бессюжетные балеты. Сюжетно-бессюжетные балеты. «Смычка» с танцсимфонией.

Строение музыкальной формы - части, размер, темпоритм, интонационный строй, музыкальные темы. Отражение музыкальных категорий в танце. Цельность композиции. Соотношение частей. Принципы их связи (контраст, развитие исходной темы, тематические параллели и т.д.) Хореографический тематизм. Явление лексики в пространстве и в рисунке танца. Образно-смысловое содержание композиции.

Тема 2. «Бессюжетные» композиции больших сюжетных балетов

Видеолекция 1. Драматургические принципы сюит и дивертисментов сюжетных балетов

Дивертисменты и сюиты из балетов «Жизель», «Баядерка», «Щелкунчик», «Раймонды», «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и др.

Видеолекция 2. Драматургические принципы классических хореографических структур

Па-де-де (разные), па-де-труа («Лебединое озеро», «Корсар», «Пахита»), па-де-катр («Фрески», «Па-де-катр» в постановке Долина), па-де-сис («Маркитанка», «Спящая красавица»), па-д'аксьон («Эсмеральда», «Раймонда»), Гран-па («Раймонда», «Пахита», «Дон Кихот»).

Видеолекция 3. Хореографическая драматургия «белых балетов» и лирических картин

Белые акты «Сильфиды», «Жизели», «Баядерки», «Лебединого озера», лирические картины «Спящей красавицы», «Дон Кихота», «Раймонды».

Тема 3. Хореографическая композиция - новый жанр балетного искусства XX века

Лекция 1. Музыкальные источники самостоятельных бессюжетных композиций

«Дансантажные» эпохи в музыке (Бах, Гендель, Вивальди, Гайдн, Моцарт). Романтическая музыка (Паганини, Шопен, Шуберт, Шуман, Мендельсон, Лист). Неоромантическая музыка (Бизе, Чайковский, Дворжак, Брамс). Неоклассическая музыка (Стравинский, Прокофьев). «Дансантажные» произведения разных композиторов. Современные музыкальные направления.

Видеолекция 1. Программные и беспрограммные хореографические композиции

«Увядающие листья», «В ночи», «Драгоценности», «Лани», «Сюита в белом», «Фрагменты одной биографии» и др.

Видеолекция 2. Структурная и тематическая драматургия бессюжетной композиции

«Шопениана», «Тема с вариациями» (Баланчина), «Детские сцены» (Ноймайера) и др.

Список хореографических композиций по разделу «Драматургия бессюжетного балета»

«Белые» акты «Сильфиды», «Жизели», «Баядерки», «Лебединого озера».

Гран-па из балета «Пахита», Гран-па из балета «Дон Кихот», Гран-па из балета «Раймонда», «Шопениана» Фокина, «Сюита в белом» Лифаря, «Увядающие листья» Тюдора, «В ночи» Роббинса, «Тема с вариациями» и «Драгоценности» Баланчина, «Детские сцены» Ноймайера, «Фрагменты одной биографии» Васильева, «Весна священная» Панфилова и др.

Раздел 3. «Драматургия танцсимфонии»

Посвящен драматургии *третьего типа* хореографического спектакля, появившегося, как и «хореографическая композиция», на балетной сцене только в XX веке. Это *симфонический или*

программный балет и танцсимфония как его разновидность. Опыты симфонизации танца привлекали внимание хореографов как возможность приближения балетного искусства к высшим симфоническим формам музыки. Лежащий в основе музыкального симфонизма принцип тематического развития, разработки, конфликта и контраста тем связан с особым качеством драматургии, которое и бралась повторить хореография, устремившись в симфонических балетах к обобщенно-программному содержанию, идейности, сквозному тематизму и использованию ансамблевых мощностей. Лекции и семинары третьей части курса касаются наиболее сложных профессиональных вопросов. Симфонический балет требует при своем исследовании большого музыкального опыта, зрелого хореографического мышления, богатого образного видения, философской подготовки. Развитию этих качеств у студентов должен способствовать синтез всех дисциплин специального цикла («Теория музыки», «Анализ партитур», «Искусство балетмейстера», «Балетная критика», «Философия»), включая и саму «Хореографическую драматургию» на ее предыдущих этапах «Режиссуры и драматургии сюжетного балета» и «Структурной и тематической драматургии танца».

Тема 1. Музыкальная база танцсимфоний и симфонических балетов

Лекция 1. Три века музыкального симфонизма

18 век - начало жанра. Концертные симфонии Гайдна и Моцарта. Тематические симфонии Бетховена. 19 век - традиции и новаторство в развитии жанра. Немецкие симфонисты: Мендельсон, Шуман, Шуберт. Симфония в творчестве Берлиоза и Листа. Симфонии и симфонические картины в русской музыке (Глинка, Бородин, Римский-Корсаков, Калинин и др.) Шесть симфоний Чайковского. Симфонические пророчества Малера. Обновление и усложнение симфонической формы в 20 веке. Крупнейшие симфонисты 20 века: Скрябин, Стравинский, Прокофьев, Шостакович, Шнитке.

Лекция 2. Зарождение и развитие жанра танцсимфоний

Предпосылки возникновения жанра. Черты симфоничности хореографических композиций. Первая танцсимфония Ф.Лопухова «Величие мироздания». «Пути балетмейстера» Ф.Лопухова как манифест танцсимфонизма. Пути развития жанра в творчестве Л.Мясина и Д.Баланчина. Танцсимфонии Бельского. Современное разнообразие танцсимфонии в творчестве Бежара, Ноймайера и Килиана.

Лекция 3. Музыкальные «резервы» танцсимфоний и симфонических балетов

Сфера камерной и инструментально-концертной музыки. (Бранденбургские концерты и Сюиты Баха, концерты Вивальди, квартеты, квинтеты, инструментальные концерты Бетховена, Шуберта, Мендельсона, Шумана, Брамса, Дворжака, Чайковского, Шостаковича, Шнитке и др.). *Сфера духовной и хоровой музыки.* (Духовные произведения Генделя, «Магнификат» и «Страсти» Баха, «Стабат Матер» разных авторов, «Реквием» разных авторов, духовные оратории Листа, «Свадебка» Стравинского и др.). *Сфера симфонических увертюр.* (Увертюры Бетховена, Россини, Листа, Чайковского). *Сфера оперной музыки и оперных увертюр.* (оперы Верди, Массне, Гуно, Вагнера, Россини, Чайковского)

Тема 2. Беспрограммные танцсимфонии - композиция и драматургия

Лекция 1. Беспрограммные симфонии - черты музыкального и хореографического жанра

Характер музыки. Характер музыкальной формы. Характер музыкальной содержательности. Хореографическая концепция симфонии. Тематическое и драматургическое развитие симфонии в музыке и танце. Строительство визуальной формы музыки в сценическом пространстве.

Семинар. Прослушивание частей классических симфоний. Определение музыкальной содержательности, общего строения, возможностей хореографического воплощения.

Видеолекция. Образцы беспрограммных танцсимфоний. Анализ хореографической драматургии

Просмотр образцов беспрограммных танцсимфоний - на примере творчества Баланчина, Ноймайера, Килиана. Анализ музыкально-хореографического построения. Анализ связей музыки и танца. Анализ композиции. Анализ структурной хореографической драматургии. Анализ музыкально-хореографического тематизма. Образное содержание танцсимфонии.

Семинар: Анализ студентами музыкально-хореографической концепции танцсимфонии и ее тематического и драматургического воплощения по видеозаписям

Тема 3. Симфонизированные балеты на основе симфонических увертюр

Лекция 1. Симфонические увертюры как сюжетно ориентированная музыкальная форма

Сюжетный «ориентир» названий («Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Франческа да Римини», «Буря» Чайковского; «Эгмонт», «Кориолан», «Леонора» Бетховена, «Манфред» Шуберта,

«Рапсодия на тему Паганини» Рахманинова и др.) Тематическая характерность увертюры. Симфоническая конфликтность музыкального развития.

Видеолекция. Программно-симфонические балеты на симфонические увертюры

Постановки Л.Лавровского («Паганини»), Н.Долгушина («Ромео и Джульетта», «Размышление»).

Тема 4. Программные танцсимфонии: идеи музыки и танца

Лекция 1. Содержание и форма программной симфонии

Программность как идейно-концептуальное качество симфонии. Программность как эмоционально образное и выразительное качество симфонии. Словесное выражение программы. Единство симфонического цикла. Задачи сонатного аллегро (первая часть). Драматизация симфонии. Этапное развертывание музыкальной мысли.

Лекция 2. Содержание и форма программной танцсимфонии

Музыкальные и идейные истоки хореографической концепции танцсимфоний. Программность как идейно-концептуальное качество танцсимфонии. Взаимодействие хореографа с музыкальной основой. Зависимость и независимость хореографической формы от музыкальной в развертывании программной танцсимфонии. Хореографическая драматургия как носитель авторской программы (сюжетности) танцсимфонии.

Видеолекция. Хореографическая драматургия программных танцсимфоний Баланчина «Серенада». «Шотландская симфония».

Видеолекци. Хореографическая драматургия «Ленинградской симфонии» Бельского -

Видеолекция. Хореографическая драматургия программных танцсимфоний Ноймайера

«Третья симфония» Малера. «Четвертая симфония Малера».

Лекция 3. Духовные текстовые произведения (хор, солисты и оркестр) как программный жанр музыки

Тематическая идея и эмоциональный пафос произведения. Музыкальная трактовка текста. Словесная конкретизация музыкального действия. Номерная структура духовных произведений. Канонический строй произведений. Примеры использования в хореографии.

Видеолекция. Хореографическая драматургия духовных произведений

«Реквием» Ноймайера. «Реквием» Эйфмана.

Список симфонических балетов и беспрограммных и программных танцсимфоний по разделу «Драматургия танцсимфонии»

«Величие мироздания» Ф.Лопухова, «Серенада», «Шотландская симфония», «Симфония до-мажор» Д.Баланчина, «Ленинградская симфония» И.Бельского, Малеровские симфонии, «Реквием», «41-я симфония Моцарта» Д.Ноймайера, «Реквием» Б.Эйфмана, «Симфония Гайдна» Г.Алексидзе, «Кармина Бурана» А.Полубенцева, «Гамлет», «Ромео и Джульетта» Н.Долгушина, «Симфония Гайдна», «Симфония псалмов» и «Свадебка» И.Килиана и др.

Литература.

Раздел 1. Режиссура и драматургия сюжетного балета

1. Авдеев А. Происхождение театра. Л., М., 1959.
2. Ансимов Г. Режиссер в музыкальном театре. М., 1980.
3. Асафьев Б. (Глебов И.) Симфонические этюды. Пг, 1922.
4. Асафьев Б. Музыкальная драматургия спектакля. В сб.: Асафьев Б. О балете. Л., 1974.
5. Асафьев Б. О балете. Л., 1974.
6. Асафьев Б. Симфония. - Очерки советского музыкального творчества. М., 1947.
7. Астахова О. К вопросу о хореографической теме в классическом балете. Музыка и хореография современного балета. Вып.4, Л., 1982, с.72-86.
8. Банфи А. Природа зрелища. - Банфи А. Избранное. М., 1965.
9. Барсова И. Симфонии Густава Малера. М., 1975.
- 10.Белинский В. Разделение поэзии на роды и виды. Драматическая поэзия. - Белинский о драме и театре. М., Л., 1948.
- 11.Белинский о драме и театре. М., Л., 1948.
- 12.Бентли Э. Жизнь драмы. М., 1978.
- 13.Берковский Н. Станиславский и эстетика театра. - Берковский Н. Литература и театр. М, 1969.
- 14.Берковский Н. Литература и театр. М, 1969.
- 15.Беседы К.С.Станиславского. М., Л., 1939.
- 16.Богданов-Березовский В. Природа балета. - Богданов-Березовский В. Статьи о балете. Л.. 1962.

17. Богданов-Березовский В. Музыкальная культура балета. - Богд.-Березовский В. Статьи о балете. Л., 1962.
18. Богданов-Березовский В. Музыка советского балета. - От Люлли до Прокофьева. М., 1962.
19. Бобровский В. О переменности функций музыкальной формы. М., 1970.
20. Брук П. Пустое пространство. М., 1976.
21. Ванслов В. Балеты Григоровича и проблемы хореографии. М., 1971.
22. Ванслов В. Симон Вирсаладзе. М., 1969.
23. Введение в литературоведение. Хрестоматия. М., 1988.
24. Взаимодействие и синтез искусств. Л., 1978.
25. Время и пространство в театральном искусстве. (Дискуссия). Театр, 1978, № 7.
26. Голейзовский. Жизнь и творчество. М., 1984.
27. Гуляев Н.А. Теория литературы. М., 1977.
28. Демидов А. «Лебединое озеро». М., 1985.
29. Дидро Д. Прекрасное. О драматическое литературе (поэзии). - Дидро Дени. Избр. произв. М., Л., 1951.
30. Добровольская Г. «Щелкунчик». С-Пб, 1996.
31. Добровольская Г. Леонид Якобсон. Л., 1968.
32. Евреинов Н.Н. Театр как таковой (обоснование театральности в смысле положительного начала сценического искусства и жизни). 2-е изд., М., 1923.
33. Житомирский Д. Балеты Чайковского. М., 1957.
34. Карп П. Балет и драма. Л., 1980.
35. Карп П. О балете. М., 1967.
36. Карягин А. Драма как эстетическая проблема. М., 1971.
37. Катанова С. Музыка в балете. Л., 1961.
38. Кашкай Х. Взаимодействие музыкальной и хореографической драматургии в балете
39. Константинова М. «Спящая красавица». М., 1990.
40. Костелянец Б. Драма и действие. Л., 1976.
41. Костелянец Б. Драма и действие. Лекции по теории драмы. Вып. 1, 2. Л., 1993-1994.
42. Костелянец Б. Драматическая активность. Театр, 1979, № 2.
43. Константинова М. «Спящая красавица». М., 1990.
44. Крэг Э. Об искусстве театра. - Эдвард Гордон Крэг: Воспоминания. Статьи. Письма. М., 1988.
45. Лавровский. Документы, статьи, воспоминания. М., 1983.
46. Ладыгин Л. Музыка и танец. К истории проблемы синтеза искусств в сценических формах хореографии. М, Московская консерватория, 1994.
47. Лопухов Ф. Хореографические откровения. М., 1972.
48. Лопухов Ф. Хореографические откровения. М., 1972.
49. Лопухов Ф. Шестьдесят лет в балете. М., 1966.
50. Лотман Ю. Семиотика сцены. Театр, 1980, № 1.
51. Львов-Анохин Б. Новое в советском балете. М., 1966.
52. Мелик-Пашаев К. Роль сюитности в музыкальной драматургии «Раймонды» А.Глазунова. Музыка и хореография современного балета. Вып.5, Л., 1987, с.167-197.
53. А.Меликова «Легенда о любви». Музыка и хореография современного балета. Вып.4, Л., 1982, с.161-182.
54. Михайлова А. Образ спектакля. М, 1978.
55. Музыкальная форма. Учебник. М., 1974.
56. Новерр. Письма о танце. Л., М., 1965.
57. Петипа. Материалы. Воспоминания. Статьи. Л., 1971.
58. Попов А. О художественной целостности спектакля. М., 1959.
59. Покровский Б. Об оперной режиссуре. М., 1973.
60. Ратнер Я. Эстетические проблемы зрелищных искусств. М, 1980.
61. Ревякин А. Проблемы изучения и преподавания литературы. М., 1972.
62. Рехельс М. Режиссер - автор спектакля. Л., 1969.
63. Рехельс М. Режиссер - автор спектакля. Л., 1969.
64. Ритм, пространство и время в литературе и искусстве. Л., 1974.
65. Розанова Ю. Симфонические принципы балетов Чайковского. М., 1976.
66. Слонимский Ю. Драматургия балетного театра XIX века. Очерки. Либретто. Сценарии. М., 1977.

- 67.Слонимский Ю. О драматургии балета. Музыка и хореография современного балета. Вып.1, Л., 1974, с.31-49.
- 68.Слонимский Ю. Семь балетных историй. Рассказ сценариста. Л., 1967.
- 69.Слонимский Ю. Чайковский и балетный театр его времени. М., 1956.
- 70.Смирнов Б. Театр как вид искусства. Л., 1977.
- 71.Соколов-Каминский А. Хореограф и музыкальная драматургия спектакля. Музыка и хореография современного балета. Вып.5, Л., 1987.
- 72.Сто балетных либретто
- 73.Структура литературного произведения. Л., 1984.
- 74.Тагиров Г. Балеты Арама Хачатуряна. М., 1960.
- 75.Таиров. О театре. М., 1970.
- 76.Тараканов М. Музыкальная концепция балета Р.Щедрина «Анна Каренина». - Музыкальный современник. М., 1977.
- 77.У истоков режиссуры. Л., 1976.
- 78.Фокин М. Против течения. Л., 1981.
- 79.Фокин М. Умирующий лебедь. Л., 1961.
- 80.Хализов В. Драма как явление искусства. М., 1978.
- 81.Холопова В. Музыкально-хореографические формы русского классического балета. Музыка и хореография современного балета. Вып.4, Л., 1982, с.57-71
- 82.Чистякова В. В мире танца (беседы о балете). Л., М., 1964.
- 83.Шереметьевская Н. Танец на эстраде. М., 1985.
- 84.Шумилова Э. Драматургия балетного спектакля. - Шумилова Э. Правда балета, М., 1976.
- 85.Эйзенштейн С. Режиссура. Искусство мизансцены. Избр.произв.: В 6 т. М., 1966. Т.4.
- 86.Эфрос А. Профессия: режиссер. Фонд «Русский театр» изд. «Панас», 1993.
- 87.хореографии. М, Московская консерватория, 1994.
- 88.Юткевич С. Поэтика режиссуры. М., 1986.

ПЦ.В.05. «Музыкальная драматургия балета»

Цель курса. Раскрыть понятие музыкальной драматургии балета, показать ее многоуровневую организацию и жанровую специфику. Познакомить студентов с музыкальными жанрами, формами и типами драматургии, сложившимися в процессе эволюции балета. В центре внимания при этом находится тот "арсенал" средств художественного воздействия, который принадлежит именно музыкальному искусству. Также целью настоящего курса является изучение различных форм синтеза музыки и хореографии, возникших в результате сближения и взаимовлияния различных жанров.

Задачи курса:

1. Расширить и обогатить сферу знаний студентов о совокупности выразительных элементов музыкального языка.
2. Изучить балетное творчество русских и зарубежных композиторов, уделяя внимание как произведениям, вошедшим в театральный репертуар, так и малоизвестным.
3. Рассмотреть особенности проявления взаимодействия выразительных средств музыки и хореографии, проявляющиеся в области сценической драматургии. Выявить взаимодействие балетной драматургии и принципов симфонизма.
4. Дать полноценное представление о соотношении музыкального материала и сюжета.
5. Проиллюстрировать знания, получаемые при прохождении курса «История балета» на конкретном материале.

Курс призван обеспечить необходимыми для научной и педагогической работы знаниями в области балетной музыки, более подробно ознакомить с творчеством русских и зарубежных композиторов XVIII-XX, чем это возможно при прохождении курсов по истории русской и зарубежной музыки. Данная дисциплина позволяет обобщить и систематизировать опыт изучения балетных произведений достаточно хорошо знакомых студентам (например П.Чайковского, А.Глазунова, С.Прокофьева, И.Стравинского), и в то же время уделить внимание разбору менее известных и популярных произведений, но также являющихся важными этапами в становлении и развитии жанра балета и хореографического искусства в целом («Дон-Жуан» Х.Ф.Глюка,

«Безделушки» В.А.Моцарта, «Египетские ночи» А.Аренского, балеты Б.Асафьева и А.Крейна и т.д). В предлагаемом курсе акцентирован аспект общей тенденции развития стилистических и драматургических особенностей, характерных для того или иного исторического этапа "жизни" балетного музыкального искусства, эволюции жанра балета в становлении и развитии его традиций.

Чтение курса позволяет расширить общую и музыкальную эрудицию студентов, обогатить уже имеющиеся знания в области музыкального театра. Он закладывает аналитическую базу для более полноценного теоретического осмысления музыкального искусства в целом, что позволяет обобщить опыт изучения всего комплекса общепрофессиональных музыкально-теоретических и специализированных дисциплин.

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоения дисциплины (модуля):

- способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус, постоянно стремиться к нравственному и эстетическому развитию (ОК-23);
- способностью определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства (ОК-24).
- способностью использовать специальную литературу как в избранном виде искусства, так в других смежных его видах (ПК-13);
- способностью проследивать эволюцию художественных явлений в разные исторические периоды (ПК-14);
- способностью анализировать сущность художественной моды и ее национально-историческую специфику, способностью понимать истоки и структуру общественной оценки явлений искусства, причины популярности или непопулярности, востребованности или невостребованности тех или иных произведений и деятелей искусства (ПК-15);
- способностью осуществлять экспертно-аналитическую работу по проблемам искусства, анализировать специфику отечественного и международного художественного рынков в современных условиях (ПК-16);
- способностью рассматривать художественный аспект произведения искусства в социальном, культурном и историческом контексте, как структуру смысла, как единство формы и содержания (ПК-17);
- способностью воссоздавать архитектуру произведения искусства: фиксировать главные признаки его замысла, стилистики, исполнительских особенностей (ПК-18);
- способностью осознавать художественную критику как творческую деятельность, способствующую повышению качества художественного продукта (ПК-19).

Содержание курса.

ТЕМА 1. Основные стилистические направления музыкального искусства XV-XIX веков: ренессанс, барокко, классицизм, романтизм.

Возникновение и развитие профессионального хореографического искусства на фоне различных стилистических направлений. Зарождение "балетного" жанра в рамках светского искусства эпохи возрождения (вокальная и инструментальная музыка). Балет как "свойство или состояние", а не как сюжет. "Комедийный балет королевы". Воздействие театральных жанров и оперы на балет в эпоху барокко. Тематика произведений, постепенное формирование типовых музыкально-хореографических структур/. Классицистская образность, драматургия, музыка и балетное искусство. Начало самостоятельной жизни балета как музыкального жанра (отделение от оперы). Балетная музыка и принципы просветительского классицизма - "подражание прекрасной природе, соединенной с вымыслом". Эстетика романтизма и балет. Новые сюжеты и образы, постепенная симфонизация танцевального действия, стабилизация форм многоактного спектакля, утверждение музыкальных канонов.

ТЕМА 2. Балет как музыкальный жанр.

Балет как вид искусства. Эстетика. Соотношение музыкального и хореографического рядов произведения, их "контрапункт" и "унисон". Жанрово-историческая типология балетов: балет-

драма Ж.Новерра; романтический балет с превалированием танца ("Сильфида" Ж.Шнейцхоффера); большой академический балет ("Лебединое озеро", "Спящая красавица" П.Чайковского); симфоническая балетная драма ("Петрушка" И.Стравинского, "Дафнис и Хлоя" М.Равеля); неоклассический балет, в том числе бессюжетный ("Игра в карты", "Агон" И.Стравинский); хореодрама ("Ромео и Джульетта" С.Прокофьева, "Бахчисарайский фонтан" Б.Асафьев); "тотальный театр" М.Бежара ("Ромео и Юлия" на музыку Г.Берлиоза); опера-балет ("Млада" Н. Римского-Корсакова"); синтетические формы балета; балетные и концертные миниатюры. Драматургические этапы и масштабные уровни балетного спектакля (весь балет, акт, картина или сцена, танцевальная сюита, отдельный номер). Соотношение трех главных компонентов произведения - хореографии, музыки и драмы. Канонизированные музыкально-хореографические формы. Классическая и характерная сюита, их сходство и различие. Разновидности классической сюиты, ее основные номера.

ТЕМА 3. Балетное творчество композиторов XVII-XVIII веков.

Музыкальная панорама европейских стран в 17-18 веках. Ведущее положение театральных жанров. Расцвет ранней оперы и инструментальных жанров. Роль хореографического элемента в оперном спектакле. Решение декоративных и драматических задач. Дивертисмент как часть драматургического замысла. Структура танцевальной сюиты – чередование метров и темпов. Жанровый контраст.

ТЕМА 4. Ж. Б. Люлли - комедия-балет «Мещанин во дворянстве».

Опыт сотрудничества с Мольером /"Господин де Пурсоньяк", "Жорж Данден", "Мещанин во дворянстве", "Мнимый больной", "Брак поневоле"/. "Мещанин во дворянстве". Характерность и жизненность образов в *entrees*, танцах, пантомиме.

ТЕМА 5. Ж.Ф. Рамо. Опера-балет «Пигмалион».

Сильные и слабые стороны музыкально-сценических произведений Ж.Ф. Рамо - композитора и выдающегося теоретика. "Балетные акты" и "героические пасторали" Ж.Ф.Рамо. "Пигмалион" как пример драматической трактовки балетного акта.

ТЕМА 6. Х.Ф. Глюк – оперная и балетная реформа.

Основные положения оперной и балетной реформы Х.В.Глюка. Подчинение музыкального действия логике драматического содержания. Глюк и Анджьolini. Балет-пантомима «Дон-Жуан» Глюка и Новерра - балетное действие, насыщенное драматургическими конфликтами. Переключения из комедийно-бытового в фантастико-трагический план. Действенный танец (пляска фурий) как кульминация и разрешение драматического конфликта.

ТЕМА 7. В.А.Моцарт. Балет-пантомима «Безделушки».

Сочинение Моцарта как портрет балетного жанра "эпохи уходящего 18 века". Моцарт и Новерр. Танцевальный дивертисмент. Традиционные танцы.

ТЕМА 8. Л.В. Бетховен. Балет «Творения Прометея».

Балет «Творения Прометея» - героико-романтический замысел – оркестровые, фактурные, формообразующие средства воплощения. Симфонический принцип как стержень конфликтных противоречий.

ТЕМА 9. Симфонии Бетховена и сценическая форма отражения их музыкально-драматургической организации.

Музыка Великой Французской революции. Концептуальная стройность, драматургическая рельефность и "танцевальность" симфоний Бетховена. «Героическая симфония» и сценическая форма отражения драматургических принципов творчества Бетховена.

ТЕМА 10. Балеты западноевропейских композиторов XIX века. Утверждение романтизма в балете. Новые сюжеты, образы. Стилистические особенности романтического балета. Путь к симфонизации балета. Драматургические функции элементов формы. Развитие и обогащение принципов сюитности.

ТЕМА 11. «Жизель» А. Адана.

Особенности формы – чередование сквозных сцен и монологов, как драматургических акцентов повествования, роль вставных эпизодов. Образно-музыкальная характеристика персонажей, лейтмотивы; тематическое развитие и образная трансформация. Современное прочтение "Жизели" /М. Экк/.

ТЕМА 12. "Корсар" А. Адана.

Драматургическое решение "сборного" балета. Проблема унификация стиля. Развитие балетных форм.

ТЕМА 13. «Сильфида» К. Левенскьольда и Ж. Шнейцгофера.

Музыкально-драматургическая организация балета, ставшего символом романтической эпохи. Действенность и статичность, характеристическая яркость и бледность. Проблемы стиля.

ТЕМА 14. «Коппелия» Л. Делиб.

Первый опыт симфонизированного балета. Образные сферы произведения, лейттемы и их разработка. Пантомимные и танцевальные эпизоды "Коппелии". Сюиты балета.

ТЕМА 15. «Сильвия» Л. Делиб.

"Первый балет, в котором музыка составляет не только главный, но и единственный интерес". П.И. Чайковский / Продолжение симфонизации балетного жанра. «Сильвия» как воплощение принципа чередования сцен.

ТЕМА 16. «Талисман» Р. Дриго.

Одна из моделей европейского балетного спектакля XIX века - драматургия по "лоскутному" принципу. "Талисман" Р. Дриго как иллюстрация данного явления. Развлекательность, пестрота и законченность композиции.

ТЕМА 17. Русский балетный театр XIX века.

Обособление жанров музыкального театра. Деятельность Ш. Дидло в Петербурге. Сотрудничество Ш. Дидло и К. Кавоса: стремление к единству музыкальной и хореографической драматургии балетного спектакля. Взаимодействие сольного и кордебалетного танцев. Особенности героико-трагедийных, сказочно-волшебных балетов 30-х годов XIX века в России.

ТЕМА 18. Танцы и танцевальные сцены в операх М.И. Глинки.

Танцевальные сцены в операх Глинки как важная веха музыкальной драматургии оперы. Характеристика героев через вокальные или инструментальные жанры /на примере "Жизни за царя"/. Логика построения танцевальных сцен глинкинских опер. Классическая и характерная сюиты "Руслана и Людмилы".

ТЕМА 19. Опера-балет «Торжество Вакха» А.С. Даргомыжского.

Анакреонтический "дух" сочинения Даргомыжского. Влияние русских и французских интонационно-жанровых истоков. Трактовка балетного жанра композитором.

ТЕМА 20. «Млада» Н. А. Римского-Корсакова – опера-балет.

Эстетика русского императорского балетного театра. Условность сказочных и фантастических сюжетов. Сочетание оперных и балетных композиционных принципов.

ТЕМА 21. Творчество Л. Минкуса.

«Баядерка» и «Дон-Кихот» - привлечение фольклорного и характерного материала. "Театр русской Испании" в «Дон Кихоте», портретная лепка персонажей балета. Тематическое развитие в «Баядерке» и воплощение стихии народного танца.

ТЕМА 22. Творчество Ц. Пуньи.

«Эсмеральда», «Конек-Горбунок» - сказочный фантастический балет – зрелище, «Дочь фараона». Колористичность и "конкретность" балетной музыки Пуньи, ее подчиненность сценическому действию.

ТЕМА 23. Балетное творчество П.И. Чайковского.

Общая характеристика балетного творчества П.И. Чайковского. Отношение композитора к балету как к жанру не менее серьезному и глубокому, чем опера и симфония. Проблематика балетных сочинений Чайковского. «Спящая красавица», «Щелкунчик», «Лебединое озеро» – расцвет русского классического балета. Новаторство П.И. Чайковского в области драматургии, симфонизация балета. Творческое содружество Петипа и Чайковского. Трагические коллизии, тема судьбы в «Щелкунчике» и «Лебедином озере» в контексте симфонического творчества П.И. Чайковского.

ТЕМА 24. "Лебединое озеро" П.И. Чайковского.

Симфонический балет-драма. Контрастное сопоставление образных сфер. Принципы тематического развития. Новая трактовка привычных жанров. Лиричность, камерность и задушевность "Лебединого озера" /образные и музыкально-драматургические параллели с произведениями того же периода - "Евгением Онегиным", Четвертой симфонией/.

ТЕМА 25.

"Спящая красавица" П.И. Чайковского.

«Спящая красавица» как вершина развития русского классического балета. Утверждение нового типа балетной музыки. Драматургическая стройность и фееричность, сюжетно-действенное и дивертисментное. Симфоничность. Аналогии в построении действий. Балетные сюиты "Спящей красавицы".

ТЕМА 26. "Щелкунчик" П.И. Чайковского.

Новые завоевания театрально-программного симфонического письма в балетной музыке. "Мрак и свет" в музыкальной поэтике последнего балета Чайковского /скрытые и явные аллюзии с "Пиковой дамой", Шестой симфонией/. Индивидуализация и психологическое усложнение образов "Щелкунчика", "жизнь" его балетных форм.

ТЕМА 27. Танцевальные эпизоды в операх П.И.Чайковского /"Евгений Онегин, "Пиковая дама"/.

Развитие традиций Глинки в танцевальных эпизодах «Евгения Онегина», «Пиковой дамы»; соединение жанровой и лирико-драматической линий. Сцены бала из "Евгения Онегина" как предиктивная зона в музыкальной драматургии оперы. Музыкально-смысловая полифония хореографических номеров "Пиковой дамы".

ТЕМА 28. Балетное творчество А.С.Глазунова. "Раймонда".

Развитие реформаторских принципов Чайковского в балетах Глазунова. Решение балетного спектакля в различных моделях /полнометражный трехактный, одноактный, балет поэтного плана/. Балет "Раймонда". Либретто и музыка /к проблеме музыкального "преодоления" исторических и драматургических несуразностей/. Лейтмотивный принцип в «Раймонде» как стержень драматургии. Развитие и обогащение канонических балетных форм, симфонизм.

ТЕМА 29. "Барышня-служанка", «Времена года» А.С.Глазунова.

"Барышня-служанка" - живая картина "в духе Ватто". Серия танцев - основа драматургии /контраст жанров и национальных характеров/. "Времена года" - одноактная музыкально-хореографическая поэма. Единство симфонического развития как воплощение главной идеи произведения - вечный круговорот времен года.

ТЕМА 30. «Мир искусства» и музыка.

Балетное творчество Н.И.Черепнина «Павильон Армиды», «Нарцисс и Эхо».

Творчество М.Фокина и русская музыка. Преемственность и новаторство М.Фокина по отношению к балету XIX века. Поиск "равнодействующей" между хореографическими, музыкальными, живописными и поэтическими элементами балета. Решение танца как пластической симфонии.

"Павильон Армиды" - яркий пример мирискуснического триединства в балете: музыки, хореографии и живописи. Компактность форм, сочность красок. Отражение символистской тематики, гофмановского двоемирия. "Нарцисс и Эхо" - новый этап балетного творчества Черепнина. Импрессионистская хореографическая новелла. Особенности структуры /одноактная композиция без деления на картины/, тематического развития, тембрового освещения /введение хора и солиста/.

ТЕМА 31. Шахеразада Н.А. Римского-Корсакова.

А.С.Аренский «Египетские ночи».

Эротическая тематика балетов М.Фокина. "Шахеразада" Римского-Корсакова: концепция хореографа в противоречии с философским, композиционным замыслом композитора. "Египетские ночи". Эротизм и интерес к древней истории. Этнографизм и стилизация. Балет "Клеопатра" - преемник "Египетских ночей". Сходство и различие в драматургических акцентах и музыкальном материале.

ТЕМА 32. Балетное творчество композиторов XX века.

Новые принципы балетной драматургии. Сближение балета с симфонией, театральными жанрами /хореографическая симфония, "мюзикхолльный балет", джаз-балет, урбанистический балет/. Реформа музыкального языка /усложнение или прояснение стиля, проникновение в балетную музыку современных интонационных моделей/. Неоклассицистское направление в балете.

ТЕМА 33. И.Стравинский. Балеты "русского" периода. /«Жар-птица», «Петрушка», «Весна священная»/.

Влияние на композитора эстетики "Мира искусства". Новая трактовка фольклора, русского национального элемента. Разносторонняя интерпретация российской темы: сказочная /"Жар-Птица"/, бытовая /"Петрушка"/, языческая, праславянская /"Весна священная"/. Открытия в области гармонии, нерегулярно-акцентной ритмики. "Жар-Птица" - первый балет "русского периода". Главный фактор развития формы - красочность и характерность музыки. Развитие сквозных тем и трансформация фольклорного материала в "Петрушке". Роль ритма и попевочных формул в создании "картин языческой Руси" /"Весне Священной"/.

ТЕМА 34. Балетное творчество И.Стравинского неоклассического и додекафонного периодов /"Пульчинелла", "Аполлон-Мусагет", "Поцелуй феи", "Игра в карты" "Орфей"/.

Реформа в области балетной музыки. Миниатюризизм. Сюитность. Неофольклоризм. Неоклассицизм. Культурный и стилевой диалог. Бессюжетность. "Пульчинелла" - балет с пением, синтетическое представление. Стилизация и заимствование материала. Эталонный неоклассицизм "Аполлона-Мусагета". Драматургические проекции спектаклей Люлли, и балетов 19 века. Особенности формы.

Жизнь музыки Чайковского по "не чайковским" принципам в "Поцелуе феи". Новый уровень балетного симфонизма в "Игре в карты". Балет-скерцо. Драматургия оркестровых тембров и музыкальных цитат. "Орфей" - философская линия неоклассицизма Стравинского. Возврат к мифу. Драматургический рельеф произведения - борьба аполлонического и дионисийского начал. Содружество Баланчина и Стравинского – новые тенденции в балете XX века.

ТЕМА 35. Эстетика импрессионизма и балет.

К. Дебюсси «Игры», «Ящик с игрушками».

Эстетика импрессионизма в преломлении сценических жанров. К.Дебюсси и представители "Мира искусства" (И.Рубинштейн, С.Дягилев, В.Нижинский, М.Фокин). Мистерия "Мученичество св. Себастьяна" - конгломерат оратории и хореографической пантомимы. Музыкальное воплощение идеи балета "Игры" - "апология пластики человека 1913 года" /изошренность гармонии и "эластичность" ритмов/. Отступление от импрессионистических канонов в кукольном балете "Ящик с игрушками". Сюжетно-драматургические параллели с "Копелией" Делиба. Музыка быта и мастерство ее претворения.

ТЕМА 36. М.Равель. Балет «Дафнис и Хлоя».

Античная тема в интерпретации М.Равеля. Черты импрессионистического симфонизма в "Дафнисе и Хлое", "приглушенность" жанрового элемента. Крупный и мелкий план балета, распределение кульминационных точек. Художественные аллюзии с произведениями русской музыки (Римский-Корсаков, Бородин). Прозрачность и красочность партитуры.

ТЕМА 37. М.Равель. «Вальс», «Болеро».

Выражение апокалиптической идеи в "Вальсе" и "Болеро" через динамику танцевального движения. "Вальс" - хореографическая поэма. Роковой вихрь в изысканно-красочной форме. Двуплановость и загадочность решения "Болеро" - сочетание чувственности и жесткости, изменчивости с остинатностью. Проекция фактурного крещендо в музыкальной ткани произведения на хореографическое воплощение "Болеро".

ТЕМА 38. Национальные композиторские школы в XX веке.

Балетное творчество М. де-Фальи. "Любовь-волшебница", «Треуголка».

Проблема национального своеобразия профессиональной музыки в условиях культуры XX века /новые сюжеты и образы, стилевые течения, трансформация привычных жанров/. Неофольклоризм в балетах М. де-Фальи. "Любовь-волшебница" - балет, выросший из концертного номера /роль отдельных номеров и связующих эпизодов в драматургии сочинения/. Вокальные номера балета - лирические кульминации, "Танец огня" - динамическая вершина партитуры. Черты фарса-пантомимы в ироничном балете "Треуголка". Мозаичность и связность музыки "Треуголки". Роль национальных танцевальных ритмов.

ТЕМА 39. Балетное творчество композиторов Франции.

Д. Мийо «Бык на крыше», «Сотворение мира».

"Новый динамизм" в балетных партитурах французских композиторов. Смещение жанров в балетах Мийо /пантомима-фарс - "Бык на крыше", "Голубой экспресс" - танцевальная оперетта, "Салат" - балет-сатира/. Мюзикхолльность в "Быке на крыше" /оркестровый стиль, тип интонаций и ритмоформул, серпантинное следование номеров/. Рондальность "Быка" на уровне композиции и концепции. Черты неофольклоризма в "Сотворение мира" Мийо. Особенности решения.

ТЕМА 40. Э. Сати «Парад», Ф. Пуленк «Лани».

Э. Сати и музыкальный авангард. "Парад" - реалистический балет новой музыки и "новой грации", экстракт бытовой музыкальной атмосферы современности. Черты геометричности в построении партитуры балета. Музыка Ф. Пуленка и творческий калейдоскоп "Мир искусства". "Лани" - балет-зарисовка, стилистический диалог с прошлым и современностью. Роль вокального элемента в балете. Система тематических арок и реминисценций.

ТЕМА 41. Основные тенденции театрального искусства в России в конце 20-х – начале 30-х годов XX века.

Разнообразие направлений в развитии балетного жанра после Октябрьской революции 1917 года. Стремление передать дух эпохи, воссоздать приметы жизни нового общества. Образ революции в символично-аллегорической форме /"Красный вихрь" В. Дешевова, "Смерч" Б. Бера"/. 20-е годы -

период становления. Первые достижения советского балета /большой сюжетный балет "Красный мак" Глиэра; отражение современности - "Стальной скок" Прокофьева, "Золотой век" и "Светлый ручей" Шостаковича/. Творческие противоречия крупнейших хореографических коллективов. Внедрение в классическую хореографию элементов акробатики, гимнастики, эстрадной эксцентрики. Связь балета 30-х годов с театральным искусством и литературой, их воздействие на образную сферу, драматургию балетных спектаклей. Утверждение жанра хореодрамы в балете, "приобретения и потери" этого художественного явления. Роль симфонического развития и разработки музыкальных образов в хореодраме. Балеты Б. Асафьева, С.Прокофьева.

ТЕМА 42. Балеты Д.Шостаковича «Болт», «Золотой век», «Светлый ручей».

Обращение к современным темам в жанре комедии. Преемственность с сатирическим направлением советской литературы конца 20-х годов /"Золотой век", "Болт"/. "Колхозная" комедия положений в "Светлом ручье". Противоречия сценарной драматургии балетов и ее музыкальной реализации. Танцевальные формы в балетах Шостаковича /классические балетные и новые - спортивные, бытовые/. Тембровая драматургия.

ТЕМА 43. Балетное творчество С.Прокофьева. «Стальной скок».

Балетный жанр и творческая индивидуальность С.Прокофьева /особенности стиля, эволюция/. Творческий тандем /Прокофьев-Дягилев, Прокофьев-Лавровский, Прокофьев-Захаров/ и его роль в формировании балета "нового дыхания".

Новая советская тематика в "Стальном скоке" С. Прокофьева. Приметы агиттеатра: двоимирие, мотив идеологической перековки, действенность. Интонационно-ритмическая характерность партитуры "Стального скока". Принципы музыкальной организации балета /черты классической балетной сюиты, интонационные арки/.

ТЕМА 44. С. Прокофьев. «Блудный сын».

"Вечные сюжеты" человеческой жизни и лирическое дарование С. Прокофьева /библейская тема в балете "Блудный сын"/. Картины человеческого бытия, воплотившиеся в сжатую хореографическую драму. Возврат к симфонизации. Сквозной тематизм /повтор и трансформация музыкального материала/.

ТЕМА 45. С.Прокофьев. "Ромео и Джульетта".

"Ромео и Джульетта" - драматический балет Л.Лавровского. Классический образец хореодрамы. Многоплановость и жизненная достоверность шекспировской пьесы в музыке Прокофьева. Противостояние трагического и комического, лирического и эпического. Действенные сцены и сцены-портреты. Новый уровень симфонизации балета. Композиционные принципы организации балета, акта, сцены (трехчастность, полирефренная рондальность и т.д.).

ТЕМА 46. С. Прокофьев. «Золушка».

Балет-сказка С.Прокофьева: традиции и новаторство. Лирическая стихия вальса - образная и жанровая доминанта "Золушки". Юмористические и игровые страницы партитуры. Музыкальная фантастика. Многообразие танцевальных жанров. Драматургические находки в построении формы произведения (монтажный принцип, трехчастность, рондальность). "Псевдодивертисментность" балета "Золушка".

ТЕМА 47. С. Прокофьев. «Каменный цветок».

"Каменный цветок" - как отражение эволюции творчества. Последние балеты Прокофьева - возвращение к классической традиции и утверждение «новой простоты». Мир творческой личности, постигающей тайну красоты в "Каменном цветке". Автоцитирование - одна из примет творческого процесса Прокофьева. Монтажный принцип построения балета (контрастно-составные, слитно-сюитные формы). Образно-музыкальные сферы балета.

ТЕМА 48. Эстетика социалистического реализма в советской музыке.

Р. М. Глиэр. Балеты «Красный мак», «Медный всадник».

"Красный мак" Р.Глиэра /1927 г./ - первый большой, сюжетный хореографический спектакль на современную тему. Злободневный сюжет, зрелищность и броскость, условный ориентализм. Использование моделей классических сюит. Ведущая роль массовых сцен. Стилевая и жанровая "разноликость" музыки балета. Кризис направления драмбалета. Эстетика хореодрамы в "Медном всаднике"; композиторские "находки" и недостатки партитуры.

ТЕМА 49. Б. Асафьев «Пламя Парижа», «Бахчисарайский фонтан».

Важнейшие черты балетного творчества Б.Асафьева: широта сюжетного диапазона, точность исторического колорита, стремление к симфонизации.

Творческие удачи Б.Асафьева - балеты "Пламя Парижа", "Бахчисарайский фонтан". "Пламя Парижа" - музыкально-исторический роман по определению автора /аналогии с литературным жанром/. Революционно-героическая тематика. Драматургические кульминации каждого акта - развернутые массовые сцены. Цитирование и стилизация в музыке балета. Опора на архитектуру циклической симфонии классического типа. Лирико-драматическое направление в балете. Приближение к театру "переживания" в "Бахчисарайском фонтане" /лирическая драма на фоне национально-исторической антитезы/. Контраст женских образов.

ТЕМА 50. Балетное творчество А. Хачатуряна. «Гаянэ».

Балетный театр А.Хачатуряна. Сценичность, живость и пластичность музыки Хачатуряна, драматическое "чутье", понимание стиля. Балет "Гаянэ". Идеино-содержательная "дистанция" между сценарием и музыкой сочинения. Многоактная композиция, номерной принцип, дивертисментность. Кульминационный характер симфонических эпизодов балета.

ТЕМА 51. «Спартак» А. Хачатуряна.

"Спартак" Хачатуряна /художественный взлет в советском балете, традиции и новаторство/. Фресковость, декоративность сочинения. Сквозная танцевально-симфоническая основа балета. Многотемность музыкальных характеристик героев. Ведущая роль танца в драматургии "Спартак" /танец как катализатор конфликта/. Тембровая красочность партитуры, введение специфических оркестровых голосов /альтовый саксофон, хор/.

ТЕМА 52. «Лауренсия» А.Крейна и В.Чабукиани

Продолжение революционно-освободительной темы в балете "Лауренсия". Народная борьба и лирическая драма. Мелодизм и красочность музыки. Разработка лейтмотивов, группировка интонационного материала в танцевальные сюиты. Танцевальный монолог Лауренсии - кульминация образа.

ТЕМА 53. Новые тенденции в музыке советских композиторов

60-х – 80-х годов. А.Петров «Берег надежды», «Сотворение мира».

Новый подход к реализации идей синтеза искусств в балетном спектакле. Освобождение от чрезмерного воздействия литературы, отход от композиционных норм театральной драматургии. Увеличение хореографических форм, композиций, решенных на основе сугубо музыкальных закономерностей. Стремление передать идею, тему, сюжет, образы произведения танцевальными средствами. Балет-поэма "Берег надежды" А.Петрова - композиционно-стилевой антипод хореограмм предшествующего периода. Раскрытие драматического конфликта через контрастное сопоставление двух антагонистических сил, а не через их активное столкновение. Номерной принцип балета. Воздействие инструментальных жанров на некоторые эпизоды балетной партитуры. Жанровая амбивалентность в "Сотворении мира" А.Петрова. Комедия и трагедия о сотворении мира в современном прочтении. Музыкальная полистилистика балета. Сочетание нескольких драматургических принципов.

ТЕМА 54. Б.Тищенко «Двенадцать», «Ярославна». В. Гаврилин «Анюта».

Хореографическая интерпретация сложнейших литературных произведений в балетах последней трети XX века. "Двенадцать" - революционная поэма А.Блока в балете Б.Тищенко. Образы, символы, идейно-содержательные линии в музыке и хореографии. "Ярославна". Балет-драма с историко-героической тематикой. Новая трактовка "Слова о полку Игореве" в произведении Б.Тищенко. Судьба Игоря как символ времени, образ Ярославны - символ скорби и страданий народа. Эпико-драматическое решение сочинения. Черты ораториального жанра. Статика и динамика в музыкальной драматургии и хореографическом воплощении "Ярославны". Жанр музыкальной транскрипции как фактор образования нового произведения. "Анюта" Гаврилина - балет, выросший из вальса к телеспектаклю "Театральная история". Преимущества и недостатки компилятивной драматургии.

ТЕМА 55. Р.Щедрин «Конек-Горбунок», «Анна Каренина», «Чайка», «Дама с собачкой».

Р.Щедрин. Балетное творчество /общая характеристика/. Традиции С. Прокофьева в музыке Р.Щедрин. "Конек-горбунок". Сказочная феерия и сатира, эпичность и действенность в одном спектакле. Различие авторских редакций. Психологический балет-драма и его отличительные свойства /отображение чувств и переживаний героев/. Органичное соединение внешнего и внутреннего, сквозного и контрсквозного действия; сочетание зрелищности, событийности и психологической наполненности спектакля. Противоречивость главного героя /значение танца-монолога/. "Анна Каренина" - лирические сцены по роману Л.Толстого /по определению композитора и автора либретто/, история Анны. Раскрытие темы "конфликт героя с обществом" с

помощью музыкально-стилевого противопоставления /сонористика, стереофония, аккорды-кластеры и фрагменты произведений П.Чайковского/. Драматургическая организация балета по принципу огромного крещендо. Лейтритмы, лейтфактура, лейтинтонации произведения "Чайка". Неожиданность музыкально-композиционного решения. Полифоничность чеховской пьесы и ее отражение в балетной партитуре. Драматизм повседневности в звуковых образах. Новое соотношение сценического и музыкального рядов спектакля. Прелюдирование и симфоническая разработочность в "Чайке". Одноактный балет-дуэт "Дама с собачкой". Господство лирической стихии. Сближение с инструментальными жанрами. Формирование драматургии сочинения приемом авторского предвосхищения.

ТЕМА 56. С. Слонимский «Икар», А. Шнитке «Пер Гюнт».

С. Слонимский «Икар». Вечная тема свободы творческого духа человека в древнегреческом мифе о Дедале и Икаре. Полет как символ свободы, осуществления дерзновенной мечты. Принцип контрастного сопоставления и столкновения разноплановых музыкальных сцен. Роль хоровых эпизодов в драматургии балета /ораториальные черты/. Эпическое и лирическое в "Икаре". Традиционные формы балетной драматургии и новейшие достижения музыки в партитуре "Пер Гюнт" А. Шнитке. "Круговая" идея балета. Полифония стилей. Традиционная структура и прием киномонтажа. Синтез элементов балета-драмы и балета-симфонии.

ТЕМА 57. Современный зарубежный балет. Творчество Пети, Бежара, Мак-Миллана, Экка, Кранка.

Переосмысление классического музыкального наследия в творчестве Пети, Бежара, Мак-Миллана, Экка, Кранка. Коллаж и драматургия балетного спектакля. Жанровые миксты, инверсии классических произведений в работах современных хореографов. Музыкально-хореографический диалог стилей, эпох и культур. Новый психо-эмоциональный климат. Проблема синтеза искусств в условиях XXI века.

Литература.

1. Асафьев Б.В. О балете: Ст., реч., воспоминания. - Л.: Музыка, 1974.
2. Баранова Т. Танцевальная музыка эпохи Возрождения // Музыка и хореография современного балета. Вып. 4. Сб. ст. /Сост. Ю.Розанова и Р. Косачева. - М.Москва, 1982.
3. Бахрушин Ю.А. История Русского балета: Труды Московского Академич. хореографического училища. – М: Советская Россия, 1965.
4. Богданов А. Оперы и балеты Шостаковича. М. 1979
5. Василенко С. Балеты Прокофьева. М.-Л. 1965
6. Демидов А.А. Лебединое озеро. М., 1985.
7. Косачева Р. О музыке зарубежного балета. М. 1984
8. Красовская В.М. История русского балета. - Л.: Искусство, 1978. Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр: Очерки истории: Преромантизм. Л.: Искусство, 1983.
9. Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр: Очерки истории: Эпоха Новерра. Л.: Искусство, 1981
10. Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр: Очерки истории: От истоков до середины 18 века. – М: Искусство, 1979
11. Розанова Ю.А. Симфонические принципы балетов Чайковского. М. 1976.
12. Слонимский Ю. П.И.Чайковский и балетный театр его времени. М. 1956.
13. Холопова В.Н. Формы музыкальных произведений. СПб, 2001

ПЦ.В.06. «Анализ балетного клавира и чтение оркестровых партитур»

Цель курса. Основная цель данного учебного курса – обогатить, углубить и практически закрепить теоретическую базу знаний в области музыкального искусства, необходимую студентам в овладении профессией. Изучение данной дисциплины способствует получению студентами профессионального представления о выразительных средствах музыкальной ткани, закономерностях развития музыкального мышления и формообразования, путей развития и исторически обусловленной смены музыкальных оркестровых стилей. Изучение средств оркестровой выразительности осуществляется в контексте дальнейшего углубления знаний о комплексе средств музыкальной выразительности, взятых в их совокупности, о форме и структуре

произведений, как выражении замысла композитора. Одна из главных практических целей курса – подготовка студента – будущего балетоведа к профессиональному аналитическому восприятию музыкального текста балетного произведения. Возможность ясного представления о музыкальном компоненте драматургического замысла хореографического спектакля является одной из важнейших составляющих профессии балетоведа. В цели курса входит формирование музыкально-аналитических навыков, позволяющих студенту понимать внутренние процессы музыкальной ткани, улавливать драматургические и стилевые нюансы в экспонировании и развитии музыкальной образности. Одной из целей является совершенствование тембрового слуха балетоведов в направлении развития образного тембро-ассоциативного мышления. Также в процессе изучения средств оркестровой драматургии и стилового развития оркестровой музыки поднимается уровень музыкального вкуса балетоведа. Исследуются приемы музыкальной драматургии в их взаимосвязи с драматургией танца. Осведомленность балетоведа в области истории музыкальных стилей является чрезвычайно актуальным профессиональным качеством в контексте современной полистилистической культурной картины.

Задачи курса. В процессе обучения ставятся практические задачи ознакомления со строением клавиров и партитур, методами чтения и ориентирования в клавирах и партитурах, со структурой оркестра, изучения закономерностей оркестрового мышления, раскрытия художественного назначения использования многообразных оркестровых средств. При изучении музыкальных клавиров и партитур для студентов становится необходимым достаточно уверенное понимание основ строения оркестровой ткани: выделение главных и второстепенных элементов оркестровой фактуры (определение фактурного и тематического рельефа и фона), способность следить за перипетиями музыкального развития. В связи с этим по ходу курса изучается структура музыкального текста, практически исследуются его синтаксический, тематический и композиционно-драматургический уровни. Такое внимание к подробностям музыкально-оркестровой драматургии обусловлено традицией отечественного балета, в которой уже более века доминирующим принципом является так называемый «хореографический симфонизм». Симфонический принцип сложился в музыкально-оркестровой драматургии, и именно в последней следует искать генезис хореографического симфонизма. Задачей курса является подробное освещение истории зарождения и становления симфонической концепции. Вводится понятие симфонизма. Анализируются стилевые проявления симфонического мышления ведущих западноевропейских и отечественных композиторов последних двух с половиной столетий. Таким образом, курс ставит задачу выработки у обучающихся умения проследить по партитуре основные этапы становления и симфонической трансформации музыкальных образов.

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоении дисциплины (модуля):

- способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус, постоянно стремиться к нравственному и эстетическому развитию (ОК-23);
- способностью определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства (ОК-24).
- способностью использовать специальную литературу как в избранном виде искусства, так в других смежных его видах (ПК-13);
- способностью прослеживать эволюцию художественных явлений в разные исторические периоды (ПК-14);
- способностью анализировать сущность художественной моды и ее национально-историческую специфику, способностью понимать истоки и структуру общественной оценки явлений искусства, причины популярности или непопулярности, востребованности или невостребованности тех или иных произведений и деятелей искусства (ПК-15);
- способностью осуществлять экспертно-аналитическую работу по проблемам искусства, анализировать специфику отечественного и международного художественного рынков в современных условиях (ПК-16);

- способностью рассматривать художественный аспект произведения искусства в социальном, культурном и историческом контексте, как структуру смысла, как единство формы и содержания (ПК-17);
- способностью воссоздавать архитектуру произведения искусства: фиксировать главные признаки его замысла, стилистики, исполнительских особенностей (ПК-18);
- способностью осознавать художественную критику как творческую деятельность, способствующую повышению качества художественного продукта (ПК-19).

Содержание курса.

Раздел 1. Общая теория клавира и партитуры

Тема 1. Оркестр: понятие, структура, классификация

Оркестр как форма музыкального исполнительства и как форма воплощения композиторского замысла. Отличие оркестрового музицирования от камерно-ансамблевого и сольного.

Основные принципы классификации музыкальных инструментов. Эволюция инструментария и принципы формирования оркестровых групп. Понятие оркестровой группы как основной структурной единицы оркестра. Расположение инструментальных групп оркестра: в реальности и в партитуре.

Основные виды оркестра: струнный смычковый, малый симфонический, большой симфонический, увеличенный состав. Особые формы оркестра: духовой, народных инструментов, эстрадный.

Функциональные возможности оркестра в театральных жанрах; соотношение со сценическим планом: от строгого распределения функций (оркестр-аккомпанемент) до контрапунктического и синтетического взаимодействия. Оценка функции оркестра в концепции хореографической постановки.

Понятия оркестровой ткани, музыкальной ткани, фактуры.

Тема 2. Физические свойства музыкального звука. Тембр

Акустические факторы тембра. Структура спектра (натуральный обертоновый звукоряд) и его влияние на ощущение гармоничности/дисгармоничности (естественности/неестественности звучания). Консонантность, диссонантность (относительность понятий историческая и темброво-акустическая). Субъективная оценка тембров (легкость/тяжесть, холодность/теплота звучания, мягкость/жесткость и т.д.) Исторические амплуа инструментов («пасторальное» звучание гобоя, «охотничий» хор валторн и т.п.) и богатство их реальной тембровой выразительности.

Резонанс: понятие. Архитектурная акустика и факторы, влияющие на характер звучания. «Живой» звук, синтезированный звук и аудиозапись.

Акустические особенности тембров. Резонаторы и механические примеси звучания. Нечетные обертоны духовых инструментов. Обертоново-насыщенные и обедненные инструменты (яркие и бледные тембры).

Понятие форманты. Высокая форманта трубы (сольная труба способна «перекрыть» звучание фортиссимо всего оркестра не за счет силы звука, а за счет своей высокой форманты). Форманта человеческого голоса. Особенности человеческого слуха. Пороги восприятия и влияние регистров на ясность восприятия. Свойства различных регистров.

Тембры инструментов оркестра. Темб и громкость звучания. Суммарное восприятие тембра оркестра. Тембровые краски оркестра, разнообразие способов звукоизвлечения. Понятие колорита. Фонизм – обратно пропорциональное соотношение функциональности и фонизма (универсальный закон искусства).

Тема 3. Клавира и партитура

Ознакомление с порядком расположения партий голосов оркестра на листе партитуры.

Клавира, соотношение с партитурой (здесь необходимо сравнение одного и того же музыкального фрагмента в варианте партитурном и клавирным). Необходимость переложения партитур. Прикладное значение клавира. Возможности и ограничения клавира при передаче драматургии и музыкальной выразительности оркестровой музыки. Специальные обозначения, принятые в клавира для отражения важных элементов оркестровой выразительности. Некоторые конкретные приемы клавира (клавирное тремоло, замещающее быструю оркестровую фигурацию; аккорды-тутти, снятие/добавление октавных удвоений, свободный перенос гармонических голосов и т.п.)

Тесситура и рисунок музыкального текста. Фактура. Основные типы. Аккордовая фактура. Гомофонная фактура (функции мелодии и аккомпанемента). Понятия рельефа и фона, фактурных планов, глубины фактуры. Эпизоды с включением соло в оркестре. Полифоническая фактура. Равнофункциональная полифония (равноправие голосов). Подголосочная полифония. Выразительность унисонов. Фактурное варьирование (сложность отражения в клавире). Сложные виды фактуры, полипластовость, политональность и полиметрия. Функциональная трактовка фактурных элементов. Мелодические (рельефные) голоса и их выделение в партитуре и в клавире. Гармонические голоса. Типовые виды фигурации. Особое положение баса. Подголоски и прочие фактурные элементы. Плотность, разреженность в фактуре. Клавирные и партитурные средства передачи ритма (несколько уровней метроритмической организации музыкального текста).

Музыкально-драматургическое понятие события. Событийная насыщенность. Событие в форме и фактуре. Оркестровый контраст. Некоторые музыкально-двигательные ассоциации и параллели (музыкальные жесты).

Практические занятия.

Ознакомительное прослушивание музыкального произведения с клавиром и партитурой.

Тема 4. Группа струнных инструментов

Выразительные и технические возможности современных струнных инструментов. Скрипка, альт, виолончель, контрабас. Конструкция. Строй. Диапазон. Разнообразие штрихов. Написание обозначений способов звукоизвлечения в нотном тексте. Способы изменения окраски звука. Pizzicato, sul tasto, sul ponticello. Глиссандо. Флажолеты. Тремола. Сурдины. Скордатуры (изменение строя). Ключи До в партитуре.

Щипковые инструменты. Арфа. Педальный механизм изменения строя. Тембровое разнообразие. Игра аккордами (суровый архаичный колорит). Игра быстрыми переборами-пассажами (образы воды). Мистические образы. Бесстрастность тембра, проблема мелодического использования арфы.

Другие струнные инструменты: гитара, мандолина, цимбалы.

Практические занятия.

Прослушивание музыкального произведения для струнного оркестра. Анализ тембровой выразительности струнных.

Тема 5. Деревянные духовые инструменты

Общая характеристика выразительных и технических возможностей группы деревянных духовых: флейта, гобой, кларнет и фагот.

Тесситура, тембры и технические возможности. Тембровая индивидуальность инструментов этой группы. Различное звучание одного и того же инструмента в разных регистрах: особенно флейта (яркая в верхнем регистре, нежная в среднем и матовая в нижнем) и кларнет (благородное обертоново насыщенное звучание нижнего регистра – шалюмо).

Кларнет как транспонирующий инструмент.

Камерные ансамбли духовых инструментов.

Тема 6. Медная группа инструментов

Принципы звукоизвлечения. Характер атаки звука. Динамическая мощь. Игра на обертонах. Запись в партитуре (транспонирующие инструменты).

Валторна – первый представитель медной духовой группы в классическом оркестре.

Сольные возможности трубы. Регистры трубы. Хор медных духовых.

Тромбоны и трубы как основа медного tutti.

Туба. Характер тембровой выразительности меди. Сурдины и игра с поднятым раструбом. Закрытые звуки. Глиссандо меди. Трели.

Тема 7. Выразительные возможности группы ударных инструментов. Клавишные инструменты в оркестре

Особая роль ударных инструментов в театре. Изобразительность и собственная тембровая выразительность ударных. Особая роль ударных в музыке XX века. Стилизация прамузыки с помощью ударных.

Ударные инструменты с фиксированной высотой звука и шумовые. Классификация ударных. Принципы звукоизвлечения. специальные ударные штрихи. Ритмическая динамика партитуры. Сложность отражения партии ударных в клавире. Литавры. Настройка. Глиссандо литавр. Тихие тремола и крещендо. Малый барабан. Большой барабан. Тарелки. Кастаньеты. Треугольник. Коробочка. Античные тарелочки.

Ксилофон. Маримба. Вибрафон. Ансамбль ударных инструментов. Наслоения ритмических остинатных линий как типичный фактурный прием. Прослушивание композиций для ударных инструментов.

Клавишные инструменты в оркестре. Челеста, фортепиано, орган, чембало (клавесин). Электронные инструменты в оркестре: терменвокс и волны Мартено: характер звука, особенности звукоизвлечения, интонационный и тембровый колорит.

Тема 8. Вокальные и хоровые голоса в партитуре

Функции вокальных партий. Баланс звучности. Тесситурные возможности голосов. Темброво-характерные определения голосов. Особенности оркестровки в театральных, кантатно-ораториальных жанрах, произведениях для солистов и оркестра.

Практические занятия.

Знакомство с оперной партитурой. Некоторые оперные жанры и формы. Речитатив. Ария. Ариозо. Оперные ансамбли. Оперные хоры.

Тема 9. Малый симфонический оркестр

Малый симфонический оркестр как соединение самостоятельных групп оркестра. Типовой состав малого симфонического оркестра.

Практические занятия.

1. Ознакомление с партитурой для малого симфонического оркестра. Распределение музыкальной ткани по группам оркестра: разграничение фактурных функций между группами инструментов и внутри групп.

2. Гомофонная ткань изложения музыкального материала. Регистровые соотношения мелодии и сопровождения. Подголосочные и контрапунктирующие элементы фактуры в партитуре. Передача мелодической линии от одного инструмента к другому. Тембровые сочетания (миксты). Понятие педали. Самостоятельный анализ оркестровой партитуры.

Тема 10. Большой симфонический оркестр

Составы оркестра – парный, тройной, четверной и усиленный. Распределение функций групп оркестра. Понятие рельефности и равновесия звучности.

Роль видовых инструментов: проблема расширения диапазона основных инструментов и тембровая индивидуальность.

Группа флейт: флейта пикколо, альтовая флейта. Специфика тембра и традиции использования.

Английский рожок (видовая разновидность гобоя): его способность к передаче тембрового колорита старинных партитур и романтическая выразительность (сравнение с тембром виолончели). Гобой д'амур.

Видовые кларнеты: сопранино, бас-кларнет, бассетгорн. Кларнетовая группа в «Весне священной» Стравинского. Выразительность тембра бас-кларнета.

Саксофоны: особые инструменты, сочетающие признаки деревянных и медных духовых. Контрфаготы.

Дивизи и унисонное звучание инструментов. Партитурные обозначения. Выразительность струнного дивизи.

Практические занятия.

Прослушивание музыкального произведения для большого симфонического оркестра с партитурой.

Раздел 2. Исторически-стилевые типы оркестров

Тема 1. Старинная музыка. Черты музыкального стиля и особенности оркестра эпохи барокко

Понятие стиля. Проявление особенностей музыкального мышления в партитуре (партитура – зеркало стиля).

Орган – «король инструментов». Зарождение светской инструментальной музыки. Появление авторской партитуры. Балетный оркестр Люлли. Переход от полифонических способов оркестровки к гомофонным. Становление четырехголосного гармонического склада. Принципы комплектования оркестра. Струнный оркестр в творчестве Перселла и Скарлатти. Основополагающее значение скрипки как оркестрового инструмента. Оркестровая культура барокко в искусстве Вивальди, Баха, Генделя. Принцип инструментального тематизма. Нестабильность состава. Практика замены инструментов в барочном оркестре.

Оркестр первой половины XVIII века. Разделение оркестровых групп. Доминирование гомофонного типа фактуры. Индивидуализация оркестровых партий. Оперная увертюра как прототип «классической симфонии». Особенности оркестровки Рамо. Реформа Глюка и ее отражение в оркестровом мышлении.

Исторические инструменты: характер звучания. Аутентичное исполнительство как характерная черта современной исполнительской культуры.

Тема 2. Оркестр эпохи классицизма. Становление симфонической концепции

Художественные принципы, черты стиля, оркестр эпохи классицизма. Оркестр как универсальное средство воплощения музыкальных идей. Принцип акустического баланса и тембровой совместимости: становление стабильной структуры оркестра. Выработка принципов функциональной оркестровки: завершение формирования самостоятельных оркестровых групп и разделения оркестровых функций. Переход от прикладных к концертным формам оркестровой музыки. Значение жанра симфонии в эпоху классицизма. Рождение оркестрового типа тематизма (его становление в мангеймской школе).

Оркестр венских классиков Гайдна, Моцарта. Значение музыкального синтаксиса в оркестровке. Сонатная форма и сонатно-симфонический цикл. Симфонический принцип драматургии. Развитие образа через конфликт и его разрешение. Вершина симфонической драматургии в оркестровом творчестве Бетховена. Новаторство Бетховена в области оркестровки. Балет Бетховена «Творения Прометея» (1801) построен на вариационном развитии одной музыкальной темы – контрданса (стремление создать музыку, представляющую собой единое целое, пронизать её сквозным действием). «Творения Прометея» – первый пример симфонизации балета.

Тема 3. Основные черты музыкального стиля и оркестр эпохи романтизма. Трансформация музыкального образа

Роль тембра как важнейшего выразительного средства. Стабилизация группы деревянных духовых. Значение штрихов и нюансировки в романтических партитурах. Персонализация тембра. Семантика тембра. Тембровая драматургия. Оркестровое решение задач программной музыки.

Повышение уровня исполнительского мастерства оркестрантов. Закрепление фигуры дирижера, как художественного руководителя оркестра. Партитуры Вебера («Вольный стрелок»), Берлиоза («Фантастическая симфония»). Оркестровые новшества и идеи Берлиоза в свете романтической эстетики. Колорит и звукоизобразительность как способ передачи фантастических образов, образов природы. Драматизм и лирика.

Периферийное значение партитур балетной музыки. Выдающиеся исключения: балеты Ж. Ф. Галеви «Манон Леско», А. Адана «Жизель», А. Тома «Гитана», «Буря» и др. Развитие симфонических элементов в оркестровке балетов Делиба «Коппелия», «Сильвия». Симфонизация танца.

Балетные сцены в операх (Мейербер), сближение балетного и оперного жанров в опере Обера «Фенелла» («Немая из Португи»).

Практические занятия.

Tutti в большом оркестре. Красочные возможности романтического оркестра.

Тема 4. Оркестр М. И. Глинки – классические и романтические тенденции

Новаторство Глинки в области оркестровки. Национальные черты и своеобразие методов.

Глинка как основоположник русских традиций в оркестровке: классическая функциональная трактовка оркестровой ткани, экономия средств, виртуозная техника в изложении инструментальных партий. Вариантность как метод развития. Тембровые вариации (вариации на сопрано-остинато, «Руслан»). Специфика использования тембров и оркестровых групп русскими композиторами. Соотношение горизонтали и вертикали, полифоническая насыщенность фактуры. Подголосочная полифония, полифония тембровых пластов.

Практические занятия.

Прослушивание фрагментов из опер. Балетные эпизоды из опер Глинки: оркестровая ткань.

Тема 5. Поздне-романтические тенденции в оркестровке

Оркестр Ф. Листа и Р. Вагнера. Развитие оркестрового колорита. Экспрессия как одна из важнейших сторон техники оркестровки. Закрепление хроматических медных духовых инструментов в оркестровой практике.

Группа медных духовых и полифонизация оркестровой фактуры в сочинениях Вагнера. Драматическое и колористическое значение tutti в оркестре Р Вагнера. Объемная гармоническая вертикаль в партитурах 2-й половины 19 века.

Лейтмотивная система в музыкальной драматургии. Понятие лейтаккорда, лейттембра. Максимальная индивидуализация фактурного рисунка. Тембровый колорит как драматургическое средство.

Оркестр Брамса. Оркестровый стиль Бизе и Верди.

Практические занятия.

Тема 6. Оркестр кучкистов. Римский-Корсаков и его школа

Вариантность и полифонизация как выразительные оркестровые средства. Комментирующий оркестр Мусоргского. Система предсказаний, связок, аллюзий в оркестровой фактуре. Тесная взаимосвязь со сценической драматургией. Глубинное измерение музыкальной ткани.

Развитие элементов виртуозной техники в изложении инструментальных партий оркестра и кульминация этого принципа в оркестре Римского-Корсакова. Стилизация как прием. Стилизация народной музыки. Роль Римского-Корсакова в истории русской оркестровой музыки. Оркестровые традиции Римского-Корсакова в творчестве Глазунова: оркестровая звукопись, красочность, декор.

Линейность, полипластовость как характерные черты русской оркестровой школы. Особое внимание к тембровому колориту оркестра в русской театральной музыке.

Тема 7. Оркестровые принципы П. И. Чайковского

Особые формы соотношения вертикали и горизонтали в оркестре Чайковского. Трактовка групп оркестра. Особая семантика группы медных духовых в симфонической концепции Чайковского. Динамическая трактовка формы и ее реализация в оркестре. Драматизм. Психологический аккомпанемент и контрапункт линий оркестровой и сценической драматургии. Новаторство Чайковского в области балетной музыки: симфоническая разработка музыкальных образов в балетных партитурах Чайковского.

Индивидуальные характеристики действующих лиц, связанные с лейтмотивами или лейтгармониями (темы феи Сирени и феи Карабос в «Спящей красавице»), лейттембрами.

Применение тембровых открытий в балетном театре («Щелкунчик»: вокализ – пение без текста, применение в оркестре челесты, разнообразные тембровые сочетания).

Стилизация оркестровых стилей предшествующих исторических эпох.

Практические занятия.

Полифония тембровых линий у Чайковского.

Тема 8. «Сверхоркестр» у Малера и Р. Штрауса

Мелодизация и индивидуализация каждого фактурного элемента. Многоплановость и многоуровневость оркестровки. Симфония как картина мира. Значение особых приемов трактовки оркестровых средств.

Практические занятия.

Отражение эстетических идеалов в оркестровой драматургии.

Тема 9. Пути развития оркестровки и стилистические направления в музыке XX века

Оркестр импрессионистов. Дебюсси, Равель.

Импрессионистический оркестр Черепнина. Дифференциация элементов оркестровой ткани. Понятие фоновых элементов. Статические оркестровые образы, значение деталей. Принцип созерцания и его влияние на оркестровые средства.

Развитие традиций русского симфонизма в творчестве Рахманинова, Скрябина.

Оркестр Стравинского «русского» периода. Эволюция оркестрового письма Стравинского. Графичность линий. Конструктивность. Аскетичность и точность в выборе оркестровых средств.

Особая трактовка оркестровых форм в творчестве Шенберга, Веберна, Берга, Хиндемита, Бартока. Значение ритмического начала и тембровая трактовка элементов оркестровой фактуры. Тенденция к камерности составов.

Формирование группы ударных инструментов. Значение ударных инструментов в оркестровой музыке 20 века.

Оркестровые принципы Прокофьева и Шостаковича.

Оркестровая драматургия и симфонические принципы советских композиторов второй половины XX века.

Многообразие видов оркестров. Полистилистика. Проявление эстетики минимализма в оркестре. Тенденции современной оркестровки в произведениях Мессиана, Лютославского, Пендерецкого, Кейджа. Тембр как самоценный объект эстетического любования в современном оркестре. Апогей сонористики. Гиперполифония в музыке Д. Лигети, Г. Канчели и др. Эксперименты и новые элементы в партитурной нотации.

Обобщение тенденций, сложившихся в современном оркестре. Оркестр как огромный ансамбль. Предельная детализация оркестровых элементов. Акустатика, работа с акустикой пространства. Развитие электронных средств. «Живая электроника» в современном инструментальном исполнительстве. Поиски аналогий хореографическим элементам в музыкально-оркестровом языке.

Практические занятия.

1. «Пантеизм» Стравинского и принципы оркестровки.
2. Традиция и новаторство в способах оркестровки. Неоклассицизм и необарокко.
3. Прослушивание вокально-оркестровых сочинений Свиридова, произведений Щедрина, Шнитке.
4. Ориентация в партитуре сонористического типа.

Литература.

1. Банщиков Г. Законы функциональной оркестровки. Учебник.: Композитор. – СПб., 1997
2. Глинка М. Заметки об инструментовке. – М., 1954.
3. Дарваш Г. Книга о музыке : пер с венг. – М., Музыка, 1983
4. Агафонников Н. Симфоническая партитура. – Л., 1967
5. Арановский М. Симфонические искания. – Л., 1979
6. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. – Л., 1963
7. Асафьев Б. О балете: Статьи. Рецензии. Воспоминания. Сост. А. Н. Дмитриев. – Л., 1974
8. Барсова И. Скрябин и русский симфонизм. // Советская музыка, 1958, № 5
9. Барсова И. Прошлое и настоящее симфонического оркестра. – М., 1962
10. Барсова И. Симфонии Густава Малера. – М., 1975
11. Барсова И. Очерки партитурной нотации. – М.– Магнитогорск, 1994
12. Берлиоз Г. Большой трактат о современной инструментовке и оркестровке. С дополнениями Р. Штрауса. Т.1-2. – М.: Музыка, 1972
13. Благодатов Г. История симфонического оркестра. – Л., 1970
14. Богатырев С. Оркестр Рахманинова. // Богатырев С. Исследования. Статьи. Воспоминания. – М., 1972
15. Бобровский В. О переменности функций музыкальной формы. – М., 1970
16. Вершинина И. Я. Ранние балеты Стравинского. – М., 1967
17. Вульфсон А. Симфонизм балета Стравинского «Весна священная» // Страницы истории русской музыки. – Л., 1973
18. Глазунов: Исследования. Материалы. Публикации. Письма: в 2-х т. Т.1 – Л., 1959 См. Келдыш Ю. В. Симфоническое творчество Глазунова.
19. Слонимский Ю. И. «Раймонда»
20. Красовская В. М. Одноактные балеты и др.
21. Гурков В. Оркестровые принципы и ладовое мышление И. Стравинского (на примере «Весны священной»). // И. Ф. Стравинский. Статьи. Воспоминания. / Ред.-сост. Г. С. Алфеевская, И. Я. Вершинина. – М., 1985
22. Дмитриев А. Музыкальная драматургия оркестра Глинки. – Л. 1957
23. Дмитриев Г. О драматургической выразительности оркестрового письма. – М., 1981
24. Дмитриев Г. Ударные инструменты, трактовка и современное состояние. – М., 1973
25. Должанский А. Симфоническая музыка Чайковского. // Должанский А. Избранные произведения. 2-е изд. – Л., 1981
26. Друскин М. Игорь Стравинский: Личность. Творчество. Взгляды. 3-е изд. – Л.-М., 1982
27. Дулова Е. Балеты П. И. Чайковского и жанровая стилистика балетной музыки XIX века. – Л., 1989
28. Дулова Е. Балетный жанр как музыкальный феномен (русская традиция конца XVIII - начала XX века): Исследование – Минск: «Четыре четверти», 1999
29. Евдокимова Ю. Становление сонатной формы в предклассическую эпоху. // Вопросы музыкальной формы. Вып.2. – М., 1972

30. Задерацкий В. Полифония как принцип развития в сонатной форме Шостаковича и Хиндемита. // Вопросы музыкальной формы. Вып. 1. – М., 1967
31. Житомирский Д. Заметки об инструментровке Чайковского. // Советская музыка, вып 3 – М., 1945
32. История русской музыки: в 10-ти томах. /ВНИИ искусствознания. Под общей редакцией Ю. В. Келдыша, О. Е. Левашевой, А. И. Кандинского, Л. З. Корабельниковой. – М., 1983 (разделы по истории балетной музыки).
33. Кандинский А. Из истории русского симфонизма конца XIX – начала XX века. // Из истории русской и советской музыки/ Ред.-сост. А. Кандинский. – М., 1971
34. Карс А. История оркестровки. – М., 1989 (1990)
35. Катанова С. В. Музыка в балете. – Л., 1961
36. Конен В. Театр и симфония. – М.: Музыка, 1975
37. Косачева Р. Г. О музыке зарубежного балета. – М., 1984
38. Крауклис Г. Симфонические поэмы Рихарда Штрауса. – М., 1970
39. Крейн Ю. Стиль и колорит в оркестре. – М., 1967
40. Левашев Ю. Ранние балеты Прокофьева // Из истории музыки XX века. Сб.ст. – М., 1971
41. Лаул Р. Модулирующие формы. – Л., 1986
42. Лобанова М. Западноевропейское музыкальное Барокко: проблемы эстетики и поэтики. – М.: Музыка, 1994
43. Лотман Ю. Структура художественного текста. – М., 1970
44. Мазель Л. О системе музыкальных средств и некоторых принципах художественного воздействия музыки. // Интонация и музыкальный образ. – М., 1965
45. Мазель Л., Цуккерман В. Анализ музыкальных произведений. – М., 1967
46. Мальтер А. Таблицы по инструментоведению. – М., 1975
47. Михайлов М. Стиль в музыке. – Л., 1981
48. Музыка XX века: очерки в двух частях. 1890 – 1945. Под общей ред. Б. М. Ярустовского. – М.: Музыка, 1976 – 1987 (в пяти книгах). См. разделы, посвященные балетной музыке.
49. Музыка и хореография современного балета. Сб. ст., вып. 1–5. – Л., 1974 – 1987
50. Назайкинский Е. В. Звуковой мир музыки. – М.: Музыка, 1988
51. Никольская И. От Шимановского до Лютославского и Пендерецкого. Очерки развития симфонической музыки в Польше XX века. – М.: Советский композитор, 1990
52. Оркестровые стили в русской музыке. Сб.ст. Сост. В. И. Цытович. – Л., 1987
53. Панайотов А. Ударные инструменты в современных оркестрах. – М., 1973
54. Пистон У. Оркестровка. Пер. с англ. К. Н. Иванова. – М.: Советский композитор, 1990
55. Протопопов В. Очерки из истории инструментальных форм XVI – начала XIX века. – М., 1979
56. Римский-Корсаков Н. Основы оркестровки. – М., 1959
57. Рогаль-Левицкий Д. Беседы об оркестре. – М., 1961
58. Рогаль-Левицкий Д. Современный оркестр. – М., 1961
59. Розанова Ю. А. Симфонические принципы балетов П. И. Чайковского. – М., 1976
60. Рубцова В. В. А. Н. Скрябин. – М., 1989
61. Ручьевская Е. А. Классическая музыкальная форма. Учебник по анализу. – СПб.: Композитор, 1998
62. Скребков С. Художественные принципы музыкальных стилей. – М., 1973
63. Скребкова-Филатова М. Фактура в музыке. – М., 1985
64. Слонимский Ю. Чайковский и балетный театр его времени. – М., 1957
65. Соллертинский И. Исторические типы симфонической драматургии. // Соллертинский И. Музыкально-исторические этюды. – Л., 1956
66. Тюлин Ю. Строение музыкальной речи. – Л., 1962
67. Фрадкин В. Особенности содержания, формы и драматургии русского эпического симфонизма. // Проблемы музыкальной науки. Вып. 4. – М., 1979
68. Холопова В. Фактура. – М., 1979
69. Цендровский В. Увертюры и вступления к операм Римского-Корсакова. – М., 1974
70. Цуккерман В. Целостный анализ музыкальных произведений и его методика. // Интонация и музыкальный образ. – М., 1965
71. Цуккерман В. Выразительные средства лирики Чайковского. – М., 1971
72. Черкашина М. Историческая опера эпохи романтизма. – Киев, 1986
73. Чернова Т. Драматургия в инструментальной музыке. – М., 1984

74. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. – М. 1962
75. Шнитке А. Особенности оркестрового голосоведения ранних произведений Стравинского // Музыка и современность. Вып.5. – М., 1967
76. Южак К. О природе и специфике полифонического мышления. // Полифония. – М., 1975

ПЦ.В.07. «Основы режиссуры»

Цель курса. Освоение основных теоретических принципов профессии режиссера. Анализ основных этапов истории режиссерского театра конца XIX – начала XXI века.

Задачи курса.

1. Понимание специфики и законов сценического искусства, отличия от других искусств.
2. Сравнение различных типов сценического искусства и специфика искусства балетного.
3. Изучение режиссерского театра как принципиально нового этапа в истории театрального искусства.
4. Освоение истории русского и зарубежного театра с конца XIX века до наших дней (основные режиссерские имена и системы, художественные направления, эволюция драматургии, компоненты театрального искусства).

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоения дисциплины (модуля):

- способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус, постоянно стремиться к нравственному и эстетическому развитию (ОК-23);
- способностью определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства (ОК-24).
- способностью использовать специальную литературу как в избранном виде искусства, так в других смежных его видах (ПК-13);
- способностью проследить эволюцию художественных явлений в разные исторические периоды (ПК-14);
- способностью анализировать сущность художественной моды и ее национально-историческую специфику, способностью понимать истоки и структуру общественной оценки явлений искусства, причины популярности или непопулярности, востребованности или невостребованности тех или иных произведений и деятелей искусства (ПК-15);
- способностью осуществлять экспертно-аналитическую работу по проблемам искусства, анализировать специфику отечественного и международного художественного рынков в современных условиях (ПК-16);
- способностью рассматривать художественный аспект произведения искусства в социальном, культурном и историческом контексте, как структуру смысла, как единство формы и содержания (ПК-17);
- способностью воссоздавать архитектуру произведения искусства: фиксировать главные признаки его замысла, стилистики, исполнительских особенностей (ПК-18);
- способностью осознавать художественную критику как творческую деятельность, способствующую повышению качества художественного продукта (ПК-19).

Содержание курса.

Раздел 1. История зарубежной режиссуры.

Тема 1. Предпосылки возникновения режиссерского театра в середине XIX века.

Культурный переворот конца XIX века. Исчерпанность традиционных институтов. Завершённость развития отдельных видов и жанров искусства. Традиция к синтезу. «Смерть бога» и «смерть человека». Ф. Ницше, «Рождение трагедии из духа музыки». Необходимость единого режиссёрского замысла для художественной постановки.

Тема 2. «Новая драма». Драматургия Х. Ибсена.

Хенрик Ибсен (1828 - 1906) – формирование «Новой драмы». Пьесы «Кукольный дом», «Привидения», «Строитель Сольнес». Ретроспективно-аналитическая композиция. Изменение конфликта, сюжета и фабулы, характеристики героев. Текст и подтекст. Драматургия Э. Золя, Г. Гауптмана, М. Метерлинка, А. Чехова, Б. Шоу об ибсенизме («Квинтэссенция ибсенизма»).

Тема 3. Мейнингенский театр.

Чарльз Кин (1811 - 1868) во главе лондонского Театра Принцесс (1850 - 1859). «Археологический натурализм» в спектаклях «Макбет», «Сарданапал», «Генрих VIII», «Сон в летнюю ночь», «Генрих V». Организация пространства и оформление. Актёрский ансамбль. Генрих Лаубе (1888-1864) во главе венского Бургтеатра (1850 - 1867). Постановки «Юлия Цезаря», «Разбойников», «Гамлета». «Разговорная режиссура», работа над текстом. Гастрольная деятельность немецкого Мейнингенского театра (1874 - 1890). Создание театра герцогом Георгом II. Режиссёрская деятельность Людвиг Кронекера (1837 - 1891). Спектакли «Юлий Цезарь», «Орлеанская дева», «Дон Карлос».

Тема 4. Натурализм в театре. А. Антуан. О. Брам.

Философия и эстетика позитивизма: детерминизм, наследственность, фактор среды. Теория натуралистического театра Эмиля Золя. Режиссёрская деятельность Андре Антуана (1858 - 1943). Создание театра Либр в 1887 году. Соответствие режиссёрских принципов законам «Новой драмы»: «Власть тьмы» Л. Толстого, «Сельская честь» Д. Верги, «Привидения» и «Дикая утка» Х. Ибсена. Принципы мизансцены, художественного освещения, ансамбля. Принцип «четвёртой стены». Создание Отто Брамом (1856 - 1912) в Берлине театра Фраебюне (1889). Постановка пьес Г. Гауптмана. Деятельность О. Брама в Дойчтеатре (1894 - 1904).

Тема 5. Символизм в театре. П. Фор. О.-М. Люнье-По. Драматургия М. Метерлинка.

Пьесы Мориса Метерлинка (1862 - 1949) «Непрошенная», «Слепые», «Пелеас и Мелисанда». Открытие первого символистского театра – Театра Д'Ар (1890 - 1892) во главе с Полем Фором. Символистские модели спектакля: театр поэта, театр художника, театр синтеза. Создание О.-М. Люнье-По театра Эвр в 1893 году. Постановки пьес Х. Ибсена, А. Стринберга, О. Уайльда, А. Жарри.

Тема 6. Режиссёрское искусство Гордона Крэга.

Гордон Крэг (1872 - 1966). Постановка оперы «Дидона и Эней» Г. Пёрселла в 1890 году. Первый режиссёрский манифест «Искусство театра» (1905). Создание Арены Гольдони во Флоренции. Постановка «Гамлета» в Московском Художественном Театре (1911).

Тема 7. Модерн в театре.

Эстетика модерна: орнаментальность, стилизация, театр в театре. Символизм и модерн: Лой Фуллер и Айседора Дункан. Создание Жаком Руше Театра дез Ар (1910 - 1913). Эстетика модерна в балетах Михаила Фокина. «Пизанелла» в постановке В. Э. Мейерхольда в парижской труппе Иды Рубинштейн (1913).

Тема 8. Футуризм в театре.

Театральные манифесты Ф. Т. Маринетти. Сценические опыты Д. Балла, Ф. Делеро, Э. Прампolini. Спектакль «Фейерверк» И. Стравинского (1917). Первый в мире Футуристов театр (1913) в Санкт-Петербурге: «Победа над солнцем» и «Владимир Маяковский».

Тема 9. Режиссёрское искусство Жака Копо.

Создание Жаком Копо (1879 - 1949) театра Вьё-Коломбье (1913). Спектакли «Скупой» Мольера, «Двенадцатая ночь» Шекспира. Американские сезоны театра. Возобновление деятельности в Париже (1920 - 1924): «Плутни Скапена», «Мизантроп» Мольера. Актёрское искусство Ш. Дюллена, Л. Жуве, Ж. Копо. Спектакль «Царь Эдип» И. Стравинского в Гранд Опера (1933). Спектакли Копо в Комеди Франсез (1936 - 1940).

Тема 10. «Картель четырех»: Шарль Дюллен, Луи Жуве.

Создание режиссёрского объединения Картель четырёх в 1927 году. Режиссёрская деятельность Шарля Дюллена (1885 - 1949). Театр Ателье (1922 - 1940). Спектакли «Вольпоне» Бена Джонсона (1928), «Земля кругла» А. Салакру (1938). Создание театральной школы при театре. Спектакль «Мухи» Ж.П. Сартра в Театре де ля Сите (1943). Режиссёрская деятельность Луи Жуве (1887 - 1951). Театры Комеди де Шанз Элизе (1922 - 1934), Атений (с 1934 года). Постановки пьес А. Жироду «Зигфрид» (1928), «Троянской войны не будет» (1935), «Электра» (1937), «Безумная из Шайо» (1945); пьес Мольера «Школа жён» (1936), «Дон Жуан» (1945).

Тема 11. «Картель четырех»: Гастон Бати, Жорж Питоув.

Режиссёрская деятельность Гастона Бати (1885 - 1952). Театры Химера (1921 - 1923), Студия де Шанз Элизе (1924 - 1930), Монпарнас (с 1930 года). Статьи и манифесты («Маска и кадило», 1926). Спектакли «Трёхгрошовая опера» Б. Брехта, «Преступление и наказание» Ф. Достоевского, «Мадам Бовари» Г. Флобера. Режиссёрская деятельность Жоржа Питоева (1884 - 1939). Русский период (1908 - 1914), швейцарский период (1915 - 1922). Работа в Театре де Шанз Элизе (с 1922 года). Чеховские спектакли «Дядя Ваня», «Чайка», «Три сестры». Первые постановки пьес Л. Пиранделло и Ж. Ануя. Актёрское искусство Людмилы и Жоржа Питоевых. Питоев – Гамлет.

Тема 12. Сюрреализм в театре.

Театральная деятельность Жана Кокто, Ивана Голля. Создание Антоненом Арто Театра Альфред Жарри (1928 - 1930). Книга Арто «Театр и его Двойник». Сюрреалистическая эстетика в дягилевских балетах «Голубой экспресс», «Ромео и Джульетта». Балеты Жана Бёрлина в Шведском балете в Париже.

Тема 13. Режиссерское искусство Макса Рейнхардта.

Режиссёрская деятельность Макса Рейнхардта (1837 - 1943). Спектакль «Сон в летнюю ночь» в Дойчтеатре (1905). Экспрессионистическая эстетика в спектаклях «Ромео и Джульетта», «Разбойники», «Гамлет», «Царь Эдип» (1907 - 1910).

Тема 14. Экспрессионизм в театре. Л. Йесснер. Э. Пискатор.

Трагическое мироощущение в экспрессионизме: цикличность цивилизаций, «драма крика», хаос сознания. Спектакли Леопольда Йеснера (1878 - 1945) в берлинском Штаттеатре: «Вильгельм Телль» (1919), «Ричард III» (1920), «Гамлет» (1926). Актёрское искусство Фрица Кортнера. Режиссёрская деятельность Эрвина Пискатора (1893 - 1966). Спектакли берлинского Фольксбюне «Знамёна», «Бурный поток», «Вопреки всему» (1924 - 1927). Соединение принципов театра и кино, публицистичность. Спектакль «Гоп-ля, мы живём!» по пьесе Э. Толлера (1927).

Тема 15. Режиссерское искусство Бертольта Брехта.

Бертольд Брехт (1898 - 1956) – драматург, режиссёр, теоретик театра и искусства. Теория эпического театра. Спектакли «Жизнь Эдуарда II английского» (Мюнхен, 1924), «Что тот солдат, что этот» (Штаттеатр, 1931), «Мать» М. Горького (Шифбауэрдам, 1932). Создание Берлинер Ансамбля в 1949 году. Актёрское искусство Елены Вайгель и Эрнста Буша.

Тема 16. Экзистенциализм в драматургии и театре.

Драматургия Ж.П. Сартра и Альбера Камю: абсурдный человек, пограничная ситуация, свобода выбора. Экзистенциальные мотивы в спектаклях Ж. Вилара («Дон Жуан») и Ж.Л. Барро («Гамлет»).

Тема 17. Абсурдизм в драматургии и театре.

Драматургия Э. Ионеско, С. Беккета, Ж. Жене. Спектакли Роже Блена (1907-1984) «В ожидании Годо» (1935), «Счастливые дни» (1963), «Ширмы» (1966), спектакль Ж.Л. Барро «Носороги» (1960).

Тема 18. Режиссерское искусство Жана Вилара.

Жан Вилар (1917 - 1971). Спектакли «Убийство в соборе» Т. С. Элиота (1945), «Сид» П. Корнеля (1951) с Жераром Филипом. Организация театрального фестиваля в Авиньоне (1947). Вилар во главе Театра Насьональ Популяр (1951 - 1963).

Тема 19. Режиссерское искусство Жан-Луи Барро.

Жан-Луи Барро (1910 - 1994). Спектакль-пантомима «Вокруг матери» У. Фолкнера (1935). Барро в Комеди Франсез: «Гамлет», «Федра» Ж. Расина (1942), «Атласная туфелька» П. Клоделя (1943). Актёрское искусство Барро и Мадлен Рено. Создание собственного театра в 1946 году: «Процесс» Ф. Кафки (1947), «Вишнёвый сад» (1954). Руководство театром «Одеон» (1959-1968). Спектакль «Рабле» в цирке Шапито на Монмартре (1968).

Тема 20. Режиссерское искусство Питера Брука.

Питер Брук (р. 1925). Спектакли «Гамлет» (1955) и «Король Лир» (1962) с Полом Скофилдом. Влияние абсурдизма и эпического театра. Спектакли «Марат-Сад» (1964), «US» (1966). Влияние театра «жестокости» Арто. Книга «Пустое пространство» (1968). Организация Международного центра театральных исследований в Париже. Спектакли «Сон в летнюю ночь» (1970), «Оргхаст» (1971) в Иране, «Махабхарата» (1985) в Авиньоне.

Тема 21. Режиссерское искусство Джорджо Стрелера.

Джорджо Стрелер (1921 - 1997). Создание Пикколо Театро ди Милано в 1947 году. Эстетика комедии дель арте в спектаклях «Арлекин, слуга двух господ» (1947), «Компелло»

(1975) по К. Гольдони. Актёрское искусство Марчелло Моретти. Постановки пьес Шекспира и Б. Брехта.

Тема 22. Режиссерское искусство Ежи Гротовского.

Ежи Гротовский (1933-1999). Теория «бедного театра». Создание театра 13 рядов в Ополе в 1959 г. Спектакли «Сакунтала» (1960), «Кордиан» (1961), «Акрополис» (1964). Переезд Театра-лаборатории во Вроцлав. Спектакли «Стойкий принц» (1965), «Апокалипсис» (1968). Актёрское искусство Рышарда Чесляка.

Раздел 2. История русской режиссуры.

Тема 1. Создание Московского Художественного Театра. Творчество К. С. Станиславского, В. И. Немировича-Данченко.

Режиссёрская деятельность К. С. Станиславского (1863 - 1938) и В. И. Немировича-Данченко (1858 - 1943). Открытие МХТ в 1898 году: новые принципы организации театра, режиссуры, актёрского искусства. Спектакль «Царь Фёдор Иоаннович» А. К. Толстого.

Тема 2. МХТ в 1899 - 1905 гг. Драматургия А. П. Чехова.

Чеховские спектакли в МХТ: «Чайка» (1898), «Дядя Ваня» (1899), «Три сестры» (1901), «Вишнёвый сад» (1903). Спектакли по пьесам Горького «Мещане» и «На дне» (1902).

Тема 3. Студия на Поварской. Начало творчества В. И. Мейерхольда.

Создание В. Э. Мейерхольдом (1874 - 1940) Товарищества Новой драмы. Создание Студии на Поварской при МХТ (1905). Постановка Мейерхольдом спектаклей «Смерть Тентажиля» М. Метерлинка и «Шлюк и Яу» Г. Гауптмана.

Тема 4. МХТ в 1907 - 1914 гг. Система Станиславского.

Спектакли МХТ «Синяя птица» М. Метерлинка (1908), «Месяц в деревне» И. Тургенева (1909), «Братья Карамазовы» (1910). Основные принципы системы Станиславского: переживание, действенный анализ, зерно роли, сквозное действие, сверхзадача, «я» в предлагаемых обстоятельствах.

Тема 5. Творчество Мейерхольда 1906 - 1917 гг.

Режиссёрская деятельность В. Э. Мейерхольда в театре В. Ф. Комиссаржевской (1906 - 1907): «Гедда Габлер» Х. Ибсена, «Сестра Беатриса» М. Метерлинка, «Балаганчик» А. Блока, «Жизнь человека» Л. Андреева. Мейерхольд в Александринском театре: «Дон Жуан» (1910), «Гроза» (1916), «Маскарад» (1917). Традиционализм в театре.

Тема 6. Творчество Мейерхольда 1918 - 1940 гг.

Спектакль «Мистерия-буфф» В. Маяковского в Петроградской Консерватории (1918). Программа «Театральный Октябрь». Театр РСФСР-I: «Зори» Э. Верхарна (1920). Театральный конструктивизм. Биомеханика. Спектакли «Великодушный рогоносец» (1922), «Лес» (1924), «Ревизор» (1926), «Дама с камелиями» (1934). Актёрское искусство З. Райх, И. Ильинского, Э. Гарина, М. Бабановой.

Тема 7. Первая студия МХТ.

Создание Первой студии МХТ в 1912 г. Спектакли «Гибель «Надежды» (1913, реж. Р. Болеславский), «Праздник мира» (1913, реж. Е. Вахтангов), «Сверчок на печи» (1914, реж. Б. Сушкевич).

Тема 8. Творчество Е. Б. Вахтангова.

Режиссёрская деятельность Е. Б. Вахтангова (1833 - 1922). Создание Третьей студии МХТ. Спектакли «Чудо Святого Антония» М. Метерлинка (1921), «Принцесса Турандот» К. Гоцци (1922). Спектакли «Эрик XIV» А. Стринберга с М. Чеховым в Первой студии (1921), «Гадибук» С. Ан-ского в студии Габима (1922).

Тема 9. Творчество М. А. Чехова.

Актёрское искусство Михаила Чехова (1891 - 1955). «Ревизор» в МХТ, «Гамлет» в МХТ-II (1924). Чехов во главе МХТ-II (1924 - 1928). Создание Театра Чехова в Америке. Книги Чехова «Путь актёра» (1928), «О технике актёра» (1946). Концепция «психологического жеста».

Тема 10. Творчество Н. Н. Евреинова.

Н. Н. Евреинов (1879 - 1953) – драматург, режиссёр, историк и теоретик театра и искусства. Создание Старинного театра в Петербурге (1907 - 1908, 1911 - 1912). Постановки в пародийном театре А. Р. Кугеля «Кривое зеркало». Теория монодрамы. Книги «Театр как таковой», «Театр для себя» (1912 - 1917). Теория театрализации жизни.

Тема 11. Творчество А. Я. Таирова.

Режиссёрская деятельность А. Я. Таирова (1885 - 1950). Создание камерного театра в Москве в 1914 году. Спектакли «Сакунтала» (1914), «Саломея» (1917), «Федра» (1922). Концепция «эмоционального жеста». Актёрское искусство Алисы Коонен. Постановка трилогии Ю. О'Нила (1926-1929), «Оптимистической трагедии» В. Вишневского (1933). Эстетика трагического, «конкретный конструктивизм», «формализм».

Тема 12. Творчество А.Эфроса, Г. Товстоногова, О. Ефремова, Ю. Любимова.

Режиссёрская деятельность А. В. Эфроса (1925 - 1987): «В добрый час» В. Розова (1954), «Дон Жуан» (1973), «Женитьба» (1975); Г. А. Товстоногова (1913 - 1989): «Оптимистическая трагедия» (1955), «Идиот» (1957), «Горе от ума» (1962), «Три сестры» (1965), «Мещане» (1966), «Генрих IV» (1969), «История лошади» (1975); О. Н. Ефремова (1927 - 2000): создание театра «Современник» (1956), руководство МХТ (с 1970); Ю. П. Любимова (р. 1917): создание Театра на Таганке (1964).

Тема 13. Современные спектакли режиссерского театра.

Литература.

1. Аристотель. Поэтика.
2. Костелянец Б. Мир поэзии драматической. – Л., 1992. (Рождение трагедии: суверенный человек и мировой порядок).
3. Выготский Л.С. Психология искусства. Гл.8. Гамлет, Гл. 9. Искусство как катарсис.
4. Софокл. Царь Эдип.
5. Шекспир. Гамлет.
6. Шекспир. Ромео и Джульетта.
7. История западноевропейского театра в 8-т. Т. 5, 6 (1871-1917), Т. 7, 8 (1917-1945). – М., 1970-1988.
8. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки.
9. Ибсен Х. Кукольный дом, Привидения, Строитель Сольнес.
10. Гительман Л. И. Идеино-творческие поиски французской режиссуры XX века. – Л.: ЛГИТМиК, 1988.
11. Метерлинк М. Слепые, Непрошенная.
12. Стриндберг А. Фрекен Жюли, Соната призраков.
13. Гауптман Г. Потонувший колокол.
14. Крэг Г. Воспоминания. Статьи. Письма. – М., 1988.
15. Бачелис Т. И. Шекспир и Крэг. – М., 1983.
16. Брехт Б. Мамаша Кураж и её дети, Жизнь Галилея.
17. Брехт Б. Собр. соч. Т. 5. Кн. 2. – М., 1965. (Диалектическая драматургия. Об экспериментальном театре).
18. Ануй Ж. Жаворонок.
19. Сартр Ж.-П. Мухи.
20. Камю А. Калигула.
21. Ионеско Э. Лысая певица.
22. Беккет С. В ожидании Годо.
23. Жене Ж. Служанки.
24. Барро Ж.-Л. Воспоминания для будущего. – М., 1979.
25. Брук П. Пустое пространство. – М., 1976.
26. Стрелер Дж. Театр для людей. – М., 1984.
27. Гротовский Е. Театр и ритуал // Театр. – 1988. – №. 10.
28. Рудницкий К. Л. Русское режиссерское искусство. Т.1 (1898-1907). – М., 1989. Т.2 (1908-1917). – М., 1990.
29. Чехов А. П. Чайка, Дядя Ваня, Три сестры, Вишневый сад.
30. Горький М. На дне.
31. Андреев Л. Жизнь Человека.
32. Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве.
33. Рудницкий К. Л. Режиссер Мейерхольд. – М., 1969.
34. Чехов М. А. Литературное наследие. Т. 2. – М., 1986. (О технике актера).
35. Евреинов Н. Н. Демон театральности. – М., СПб., 2002. (Театр как таковой).

ПЦ.В.08. «Анатомия, физиология, биомеханика и основы медицины в хореографии»

Цель курса. Сформировать базовые знания у студентов по анатомии, физиологии, основам медицины в хореографии, необходимые им для дальнейшей успешной работы.

Задачи курса.

1. Дать базовые знания о строении и функции органов и систем организма человека.
2. Дать знания об анатомо-профессиональных особенностях опорно-двигательного аппарата человека, занимающегося хореографией.
3. Лознакомить с заболеваниями и травмами, возникающими при занятиях танцем, средствами их профилактики, лечения и реабилитации, а также с методами оказания первой доврачебной медицинской помощи.

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоения дисциплины (модуля):

- способностью самостоятельно пользоваться основными положениями и методами социальных, гуманитарных, экономических и искусствоведческих наук при решении профессиональных задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);
- способностью осознать и внутренне принять основные положения, законы и методы естественных наук для составления адекватной современному уровню знаний научной картины мира (ОК-10);
- способностью при необходимости применить методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности (ОК-11);
- способностью осознанно владеть культурой мышления (обобщать, анализировать, синтезировать), воспринимать новую информацию, ставить цели и выбирать пути их достижения (ОК-14).

Содержание курса.

Строение и функции организма человека. Анатомия как наука о форме, строении, происхождении и развитии человеческого организма, его органов и систем. Физиология как наука о функциях и механизмах деятельности клеток, тканей, органов, систем и всего организма в целом. Связь анатомии и физиологии с другими биологическими науками и их место в комплексе медицинских наук. Составные разделы анатомии и физиологии человека. Общеобразовательное и прикладное значение анатомии и физиологии человека в системе подготовки педагогов-хореографов. Единство человеческого организма и основные структурные уровни его организации: клетка, ткань, орган, система органов, аппарат органов. Понятие о конституции человека, особенности телосложения мужского и женского организма. Виды симметрии, плоскости, оси и линии, условно проводимые на поверхности тела, необходимые для обозначения проекции органов переднюю стенку брюшной полости и грудную клетку.

Особенности строения опорно-двигательного аппарата. Остеология – учение о костях. Функции скелета. Кость как орган. Классификация костей. Структурно-функциональная единица кости. Внешние и внутренние факторы роста, развития и старения костей. Влияние механических нагрузок на рост костей. **Миология.** Миология – учение о мышцах. Скелетная мышца как орган. Строение мышц. Структурно-функциональная единица мышцы. Форма мышцы и её функциональное значение. Классификация мышц по форме, строению и функциям. Вспомогательный аппарат мышц. Принципы и виды работы мышц. Сила мышц. Понятие об общем центре тяжести, площади опоры и равновесии тела. **Общая артрология.** Артрология – учение о соединениях костей. Классификация соединений костей: прерывные (суставы), непрерывных (тканевых) и симфизы. Строение сустава: основные и вспомогательные элементы сустава – суставные поверхности, суставной хрящ, суставная капсула, полость сустава с синовиальной жидкостью. Классификация суставов. Форма, оси движения в суставах. Факторы, укрепляющие суставы и обуславливающие подвижность в соединении костей.

Интегрирующие системы организма нервная система и органы чувств. Строение и функционирование нервной системы человека. Органы чувств. Пищеварительная система. Дыхательная система. Мочевыделительная и половая системы. Эндокринная и иммунная системы. Сердечно-сосудистая система. Исследование сердечно-сосудистой системы.

Повреждения и заболевания опорно-двигательного аппарата человека при занятиях хореографией. Основы балетного травматизма. Наиболее нагружаемые звенья опорно-двигательного аппарата танцовщика и методика профилактики балетного травматизма. Современные принципы спортивной медицины и перенос их в балетную практику. Новое определение понятия «тренированность» и его трансформация в балетную медицину. Предупреждение повреждений в балетной практике. Современные принципы балетной медицины (тренировка гибкости, программы силовых тренировок наиболее нагружаемых звеньев опорно-двигательного аппарата танцовщика). Повреждения и заболевания стопы. Повреждения и заболевания голеностопного сустава. Повреждения и заболевания голени. Повреждения и заболевания коленного сустава. Повреждения и заболевания бедра. Повреждения и заболевания таза, тазобедренного сустава. Повреждения и заболевания позвоночника. Повреждения и заболевания верхней конечности.

Основы балетной патологии, лечение и профилактика заболеваний. Понятие «балетная патология». Основные заболевания суставов и мышц человека. Профилактика артрозов и остеоартрозов медико-педагогическими методиками. Факторы приводящие к возникновению остеоартроза, их предупреждение. Сопутствующие заболевания и генетическая предрасположенность к возникновению «профессиональных» заболеваний у балерин. Правила первой медицинской помощи в балетной патологии. Применение «холода» и фиксирующих повязок при повреждениях суставов. Оказание первой помощи при травмах покровной ткани.

Функциональные изменения в организме при физических нагрузках. Физиологические особенности адаптации к физическим нагрузкам. Срочная и долговременная адаптация к физическим нагрузкам. Изменения функций различных органов и систем организма при физических нагрузках. Понятие о физической работоспособности. Исследование и оценка физической работоспособности. Резервы физической работоспособности. Физиологические основы утомления и процессов восстановления. Переутомление и перенапряжение ведущих органов и систем организма.

Литература:

1. Анатомия (с основами спортивной морфологии) в 2 т. : учеб. для студ. вузов, обуч. по напр. 521900 Физическая культура и спец. 022300 Физическая культура и спорт / П. К. Лысов, Д. Б. Никитюк, М. Р. Сапин; под ред. М. Р. Сапина. - М. : Медицина, 2003.
2. Анатомия человека (биодинамические аспекты опорно-двигательного аппарата человека): учеб. пособие / В. А. Панин, Э. Г. Галкин ; Рос. гос. ун-т им. И. Канта. - Калининград: РГУ им. И. Канта, 2006.
3. Анатомия человека (с основами динамической и спортивной морфологии): учеб. для высш. учеб. заведений физ. культуры / М.Ф.Иваницкий. - 6-е изд. - М. : Терра-спорт : Олимпия PRESS, 2003. - 624 с
4. Анатомия человека : учеб. пособие для студентов вузов : в 2 кн. / М. Р. Сапин, З. Г. Брыксина. - М. : Академия, 2006.
5. Атлас анатомии человека: учеб. пособие для мед. вузов / Р. Д. Синельников, Я. Р. Синельников, А. Я. Синельников. - 7-е изд., перераб. : в 4 т.
6. Гройсман А.Л. Психогигиена артиста балета. - М., ГИТИС, 1987.
7. Гройсман А.Л. Анатомия и физиология человека (с элементами балетной медицины)». - М., ГИТИС, 1987.
8. Миронова З. С., Баднин И. А. Повреждения и заболевания опорно-двигательного аппарата у артистов балета. – М.: Медицина, 1976.
9. Солодков, А. С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная: учеб. для вузов / А. С. Солодков, Е. Б. Сологуб. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Олимпия PRESS, 2005. - 527 с.
10. Уилмор, Дж. Х Физиология спорта: пер. с англ. : [учебник] / Дж. Х. Уилмор, Д. Л. Костилл. - Киев : Олимпийская литература, [2005]. - 503 с.

11. Бернштейн Н.А. Биомеханика и физиология движений. Избранные психологические труды/ Н. А. Бернштейн ; под ред. В.П. Зинченко; РАО, Моск. психол.-соц. ин-т. - 2-е изд.. - М.: Изд-во МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2004. - 687 с.
12. Попов, Г. И. Биомеханика: учеб. для вузов/ Г. И. Попов. - 4-е изд., стер.. - М.: Академия, 2009. – 253.

ПЦ.В.09. «Наследие и репертуар»

Курс реализуется в модульной технологии. В зависимости от профиля ООП вуз имеет право самостоятельно установить направленность преподавания дисциплины: определить вид (виды) хореографического искусства, наследие которого (-ых) будет объектом изучения.

Цель курса. Практическое ознакомление и овладение репертуарным наследием профильного направления хореографического искусства. Для всех профилей курс является одним из основных, ибо формирует практическую базу знаний и умений в области хореографического наследия и стимулирует к дальнейшему развитию художественных принципов, полученных от предшествующих поколений. В результате освоения курса студент должен знать хореографический текст основных произведений наследия, основные формы и стили мастеров, методы становления и развития хореографической и пластической образности, особенности драматургии и композиции сюжетных и бессюжетных постановок, принципы интерпретации хореографического текста, принципы редакции и реконструкции, особенности и принципы построения основных произведений хореографии; уметь: демонстрировать хореографический текст основных произведений наследия, профессионально интерпретировать хореографический текст в работе с исполнителем.

Задачи курса.

1. Изучить последовательности движений, принципов исполнения основных произведений хореографического искусства.
2. Владеть особенностями и спецификой их исполнения через овладение навыками показа.

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоения дисциплины (модуля):

- способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус, постоянно стремиться к нравственному и эстетическому развитию (ОК-23);
- способностью определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства (ОК-24).
- способностью воссоздавать архитектуру произведения искусства: фиксировать главные признаки его замысла, стилистики, исполнительских особенностей (ПК-18);
- способностью создавать собственный авторский продукт в разных жанрах художественной критики: рецензии, аналитические статьи, творческие портреты, проблемные очерки, эссе на основе художественно-эстетического анализа произведения искусства; способностью принимать практическое участие в качестве научного консультанта, редактора в создании и реконструкции произведений искусства (ПК-21);
- способностью вести художественно-просветительскую работу по пропаганде искусства в музеях, художественных галереях, библиотеках, фондах, архивах, информационных центрах, агентствах, в иных общественных и государственных организациях (ПК-22);
- способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки; искусствоведческие, исторические, культурологические, психолого-педагогические подходы в исследовании искусства, с привлечением современных информационных технологий (ПК-41).

Содержание курса.

Наследие романтизма. Основные хореографы и произведения. Драматургия, принципы композиции и построения мизансцен. Методы становления хореографической образности. Особенности хореографического стиля и методов мастеров романтического балета. Ф. Тальони, А. Бурнонвиль, Ж. Перро. Проблема редакции и реконструкции спектаклей эпохи романтизма. «Сильфида» Ф. Тальони, А. Бурнонвиля (на сцене Оперы Копенгагена, Мариинского театра в ред. М. фон-Розен, Большого театра), П. Лакотта. Кордебалет, малые ансамбли, вариации, ведущие женские и мужские партии – композиция, стиль, особенности исполнения, хореографический текст – основные комбинации и последовательность движений.

Балет «Сильфида» (муз. Левенсьольда, хор. А. Бурнонвиля в ред. Э.-М. фон Розен).

Кордебалет:

1) «Рил». Народно-характерный танец из I акта. Композиция, стиль, особенности исполнения, хореографический текст – основные комбинации и последовательность движений.

2) Сцена сильфид из II акта.

Малый ансамбль:

1) «Pas de quatre» сильфид из II акта.

Соло:

1) «Pas de deux» Сильфиды и Джеймса из II акта.

Балет «Жизель» (муз. А. Адана, хор. Ж. Коралли, Ж. Перро, М. Петипа).

Кордебалет:

1) Вальс крестьянок из I акта.

2) Крестьянский танец из I акта.

3) Сцена Виллис из II акта.

Малый ансамбль:

1) Танец подруг из I акта.

2) Двойка виллис из II акта.

Соло:

1) «Pas de deux» Альберта и Жизели из II акта.

Балет «Фестиваль цветов в Чинзано» (муз. Э. Хельстеда, хор. А. Бурнонвиля)

Кордебалет:

Танцы кордебалета.

2) «Pas de six» девушек.

Эпоха М.Петипа. Предшественники. А. Сен-Леон. Основные произведения М. Петипа. Драматургия, принципы композиции и построения мизансцен. Методы становления хореографической образности. Особенности хореографического стиля и методов. Проблема редакции и реконструкции спектаклей М. Петипа «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и др. Проблема интерпретации хореографического текста в работе репетитора с конкретным исполнителем. Формы, стиль, пластический язык, методы становления и развития хореографической образности. Кордебалет, малые ансамбли, вариации, ведущие женские и мужские партии – композиция, стиль, особенности исполнения, хореографический текст – основные комбинации и последовательность движений.

Балет «Маркитанка» (муз. Ц. Пуни, хор. А. Сен-Леона, в ред. П. Лакотта).

«Pas de six». Специфика композиции, особенности стиля, хореографический текст – основные комбинации и последовательность движений.

Балет «Корсар» (муз. А. Адана, хор. М. Петипа в ред. П. Гусева).

1) «Pas de trois» одалисок.

2) «Pas de deux» Медоры, Корсара и раба.

Балет «Баядерка» (муз. Л. Минкуса, хор. М. Петипа).

Проблема редакции хореографического текста. Редакция и вставки В. Чабукиани. Реконструкция балета в Мариинском театре С. Вихаревым по записи Н. Г. Сергеева (2003 год). Изучение хореографического текста и различий в редакциях.

Кордебалет:

- 1) «Джампэ» из I акта.
- 2) «Танец с попугаями» из II акта.
- 3) Сцена «Тени» из III акта.

Малый ансамбль:

- 1) «Четверка баядерок» из «Grand pas d'action» из II акта.
- 2) «Четверка баядерок» (маленьких) из II акта.
- 3) «Pas de trois» «Тени» из III акта.

Соло:

- 1) Вариация Золотого божка (хор. Н. Зубковского) из II акта.
- 2) Вариация Гамзатти (хор. М. И. Петипа) из II акта
- 3) Вариация Гамзатти (авторский текст и редакция Н. Кургапкиной) из II акта.
- 4) Монолог Никии из II акта.
- 5) Вариация Солора (хор. В. Чабукиани) из II акта.

Балет «Лебединое озеро» (муз. П. Чайковского, хор. М. Петипа, Л. Иванова, К. Сергеева).

Проблема редакции хореографического текста. Редакция и вставки А. Вагановой, К. Сергеева и др. Изучение хореографического текста и различий в редакциях.

Кордебалет:

- 1) Выход, вальс и кода лебедей. 2-я картина I акта.

Малый ансамбль:

«Pas de trois» друзей принца из I акта.

Маленькие лебеди. 2-я картина II акта.

Большие лебеди. 2-я картина I акта.

Двойка лебедей. 2-я картина I акта.

Соло:

- 1) Вариация Одетты. 2 картина I акта.
- 2) Вариация Одиллии (редакции М. Петипа, Н. Дудинской) из II акта.
- 3) Вариация принца из II акта.

Балет «Спящая красавица» (муз. П. Чайковского, хор. М. Петипа).

Проблема редакции хореографического текста. Редакция и вставки К. Сергеева, Ф. Лопухова. Реконструкция балета в Мариинском театре С. Вихаревым по записи Н. Г. Сергеева (2003 год). Изучение хореографического текста в различных редакциях.

Кордебалет:

- 1) Свита фей Сирени (хор. К. Сергеева). Пролог.
- 2) Сцена нереид из II акта.

Малый ансамбль:

- 1) Сцена танцев фей, вариации фей (редакции М. Петипа и К. Сергеева). Пролог.
- 2) Большое адажио из II акта.
- 3) «Драгоценные камни» из III акта.

Соло:

- 1) «Pas de deux» принцессы Флорины и Голубой птицы из III акта.
- 2) «Pas de deux» Авроры и Дезире (хор. М. Петипа) из III акта.
- 3) Вариация принца Дезире в сцене «Охота» (хор. К. Сергеева) из II акта.
- 4) Вариация принца Дезире из «Pas de deux» (хор. К. Сергеева) из III акта.
- 5) Вариация феи Сирени (хор. Ф. Лопухова). Пролог.
- 6) Вариация феи Сирени (хор. М. Петипа). Пролог.
- 7) Вариация феи Сирени (хор. Ф. Лопухова) из III акта.
- 8) Вариация принцессы Авроры в сцене нереид (хор. Ф. Лопухова) из II акта.
- 9) Выход Авроры из I акта.

Балет «Раймонда» (муз. А. Глазунова, хор. М. Петипа).

Проблема редакции хореографического текста. Редакция и вставки К. Сергеева, Ф. Лопухова. Редакция Мариинского театра. Изучение хореографического текста в различных редакциях.

Кордебалет:

Пейзанский вальс (хор. К. Сергеева) из I акта.

Малый ансамбль:

«Pas d'action» из II акта.

«Панадерос» (хор. К. Сергеева) из II акта.

«Сарацинский танец» из II акта.

Мазурка (хор. К. Сергеева) из III акта.

Венгерский танец из III акта.

Соло:

Венгерское «Grand pas» из III акта.

«Пищикато» Раймонды (хор. Ф. Лопухова) из I акта.

Вариация Раймонды (хор. М. Петипа, редакционные правки Н. Дудинской) из III акта.

Вариация солистки (вставная) из III акта.

Вариации солисток в картине «Сон» из I акта.

Балет «Дон-Кихот» (муз. Л. Минкуса, хор. М. Петипа, А. Горского).

Проблема сохранения спектакля и авторства М. Петипа. Реконструкция А. Горского.

Изучение хореографического текста.

Кордебалет:

«Сегидилья» из I акта.

Цыганский танец из II акта.

Соло:

Танец цветочниц из I акта.

Танец уличной танцовщицы из I акта.

Балет «Пахита» (муз. Л. Минкуса, хор. М. Петипа).

Проблема сохранения спектакля и авторства М. Петипа. Реконструкция Н. Дудинской,

К. Сергеева. Перенос вариаций из других спектаклей М. Петипа. Изучение хореографического текста.

Малый ансамбль:

1) «Pas de trois».

Соло:

1) Вариации балерин (по выбору).

Балет «Фея кукол» (муз. Й. Байера, Р. Дриго, хор. братьев Н. и С. Легат).

«Pas de trois». Изучение хореографического текста.

Произведения А. Горского, М. Фокина. Особенности хореографической образности. Формы, стиль, пластический язык хореографов. Проблема аутентичности хореографических текстов. Изучение хореографических текстов.

А. Горский:

1) Вариация Амура из балета «Дон Кихот» (II акт).

2) Вариация Китри из картины «Сон Дон Кихота» (II акт).

3) Вариация Повелительницы Дриад из балета «Дон Кихот» (II акт).

4) «Pas de deux» из балета «Тщетная предосторожность».

М. Фокин:

«Шопениана».

Хореографическая картина «Сон» из оперы «Руслан и Людмила».

Сюита характерных танцев из оперы «Руслан и Людмила».

Хореографическая картина «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь».

Работы К. Голейзовского, Ф. Лопухова. Специфика хореографической образности. Формы, стиль, пластический язык хореографов. Проблема аутентичности хореографических текстов. Наследие Лопухова в области исторического танца (сюита из балета «Спящая красавица»). Изучение хореографических текстов.

К. Голейзовский:

«Утешение».

Хореографическая миниатюра «Нарцисс».

Дуэт из балета «Лейли и Меджнун».

Миниатюра Е. Максимовой.

Ф. Лопухов:

Дуэт из балета «Ледяная дева».

Вариация Ледяной девы.

Фанданго из балета «Дон Кихот».

Вариация Авроры в картине «Нереиды» из балета «Спящая красавица» (II акт).

Произведения мастеров хореодрамы. Р. Захаров, Л. Лавровский.

Балет «Бахчисарайский фонтан» (муз. Б. Асафьева, хор. Р. Захарова).

Кордебалет:

Краковяк из I акта.

Танец с блюдами из II акта.

Татарская пляска из III акта.

Соло:

1) Вариация паненок из I акта.

2) Вариация второй жены из II акта.

3) Вариация с колокольчиком из II акта.

Балет «Ромео и Джульетта» (муз. С. Прокофьева, хор. Л. Лавровского).

Кордебалет:

Танец слуг из I акта.

Танец сверстников из I акта.

Народный танец (элементы) из II акта.

Творчество Ю. Н. Григоровича.

Балет «Легенда о любви» (муз. А. Меликова)

Кордебалет:

Хореографическая сцена «Видение Махменэ-Бану» из III акта.

Малый ансамбль:

Танец «Золото» из I акта.

Турецкий танец из II акта.

Танец подруг Ширин из I акта.

Балет «Каменный цветок» (муз. С. Прокофьева).

Малый ансамбль:

Цыганский танец.

По выбору преподавателя.

Балет «Иван Грозный» (муз. С. Прокофьева).

По выбору преподавателя.

Балет «Спартак» (муз. А. Хачатуряна)

По выбору преподавателя.

Творчество хореографов середины и конца XX века. «Pas de deux» Дианы и Актеона из балета «Эсмеральда» (с танцами кордебалета) (муз. Р. Дриго, хор. А. Вагановой)

Балет «Щелкунчик» (муз. П. Чайковского, хор. В. Вайнонена).

Кордебалет:

Сцена снежинок из II акта.

Соло:

1) Танец двух снежинок из II акта.

2) «Pas de deux» из III акта.

Балет «Пламя Парижа» (муз. Б. Асафьева, хор. В. Вайнонена).

Кордебалет:

1) Танец басков.

Соло:

1) «Pas de deux».

Балет «Лауренсия» (муз. К. Крейна, хор. В. Чабукиани).

Кордебалет:

1) Четверка девушек.

Характерные танцы по выбору преподавателя.

Балет «Гаяне» (муз. А. Хачатуряна, хор. Н. Анисимовой).

1) Лезгинка.

2) Танец Айши.

3) Танец курдов.

Балет «Ленинградская симфония» (муз. Д. Шостаковича, хор. И. Бельского).

Кордебалет:

«Нашествие фашистов».

Танец девушек.

Балет «Берег надежды» (муз. А. Петрова, хор. И. Бельского).

«Чайки».

«Потерявшая любимого».

Балет «Горянка» (муз. М. Кажлаева, хор. О. Виноградова).

Кордебалет:

«Барабаны».

Лезгинка.

Балет «Золушка» (муз. С. Прокофьева, хор. К. Сергеева).

Кордебалет:

Танец звездочек из II акта.

Соло:

Вариации Времен года из I акта.

Вариация Принца из II акта.

Вариация Золушки из II акта.

Основные произведения современных хореографов. Индивидуальность стиля и методов современных хореографов. Драматургия и композиция бессюжетных постановок. Формы, стиль, пластический язык, методы становления и развития хореографической образности.

Б. Бриттен. Трио (хор. А. Полубенцева).

Ю. Ханон. Средний дуэт (хор. А. Ратманского).

Выдающиеся произведения зарубежного балетного театра XX века.

Дж. Баланчин:

«Шотландская симфония»

«Тема с вариациями»

«Хрустальный дворец»

«Драгоценности»

«Pas de deux» на муз. П. Чайковского

и другие спектакли по выбору преподавателя.

Р. Пети:

Адажио Эсмеральды и Квазимодо из балета «Собор Парижской богородицы» муз. М. Жарр.

Дж. Ноймайер

«Павлова и Чекетти» муз. П. Чайковского

У. Форсайт:

репертуар по выбору преподавателя.

Перечень обучающих, контролирующих кино- и телефильмов:

1. «Сокровища русского балета. Лебединое озеро». – Киностудия «Ленфильм», 1968 г.; «Студия 48 часов», 1996 г.

2. «Сокровища русского балета. Мастера русского балета». – Киностудия «Ленфильм», 1953 г.; «Студия 48 часов», 1996 г.

3. Фильм-балет «Египетские ночи». – «Лентелефильм», 1988 г.; «ЛОТ» 2002 г.

4. Фильм-балет «Каменный цветок». – ВПТО «Видеофильм», 1990 г.
5. Фильм-балет «Лебединое озеро». – ВПТО «Видеофильм», 1989 г.
6. Фильм-балет «Раймонда». – ВПТО «Видеофильм», 1989 г.
7. Фильм-балет «Ромео и Джульетта». – Киностудия «Мосфильм», 1954 г.
а также фильмы и видеозаписи, имеющиеся в продаже.

Профиль 3 **«Интегративное искусствознание»**

ОПЦ.Б.01. Введение в научное изучение искусства

Курс реализуется в модульной технологии. В зависимости от профиля ООП вуз имеет право самостоятельно установить направленность преподавания дисциплин, входящих в данный модуль: определить вид (виды) искусства, которые будут изучаться глубже по объему знаний, умений, навыков и, соответственно, больше по объему часов или распределить имеющиеся часы в равной доле на каждый их видов искусств.

Цель курса. Формирование у студентов понимания роли искусства в познании мира, формировании сознания, передаче духовного наследия от поколения к поколению, освоение духовных, нравственных и эстетических доминант эпох, объединяющих творчество разных мастеров.

Задачи курса.

1. Дать базовые теоретические знания по предмету, помогающие раскрыть основные закономерности развития истории искусств.
2. Ознакомить студента со стилевой эволюцией, основными течениями и направлениями искусства.
3. Сформировать у студентов навыки художественно-стилистического анализа произведений, познакомиться с искусствоведческой терминологией, особенностями образного языка искусства.
4. Обогащать внутренний мир студентов через развитие их эстетического вкуса, воображения, творческих и аналитических способностей.
5. Сформировать самостоятельность суждений при оценке произведений искусства.

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоения дисциплины:

- способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус, постоянно стремиться к нравственному и эстетическому развитию (ОК-23);
- способностью определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства (ОК-24);
- способностью выявлять систему ценностных ориентаций общества, определять его эстетические, духовные потребности в конкретном творческом продукте (ПК-12);
- способностью использовать специальную литературу как в избранном виде искусства, так в других смежных его видах (ПК-13);
- способностью проследить эволюцию художественных явлений в разные исторические периоды (ПК-14).

Содержание курса.

Предмет и задачи искусствоведения как науки об искусстве. Содержание профессии искусствоведа. Виды его деятельности: научно-исследовательская работа, художественная критика, музееведение, педагогика. Основные научные дисциплины, входящие в искусствоведение: история и теория искусства, художественная критика. Их содержание, характер

и связь между ними. Единство исторических дисциплин и изучение современного искусства. Вопросы периодизации исторического развития искусства. Природа и сущность искусства. Художественный образ как воплощение единства содержания и формы. Понятие целостности художественного образа. Роль мировоззрения в художественном творчестве. Соотношение художественного метода и мировоззрения художника. Многообразие стилевых особенностей и творческих решений в искусстве.

Стиль - исторически сложившаяся устойчивая общность средств художественного выражения жизни, обусловленная творческим методом, идейной позицией художника. Стиль как отражение в искусстве идей и эстетических воззрений определенных слоев общества на данном историческом этапе его развития. Стиль и выражение в нем эстетических идеалов эпохи.

Многообразие видов искусства, их особенности, общественное значение и закономерности развития. Общая характеристика различных видов искусств и проблема классификации искусства. Понятие «пространственных» (архитектура, скульптура, живопись, графика) и «временных» искусств (литература, театр, музыка, танец, кино). Многообразие возможностей каждого вида искусства в отражении реальной действительности. Общее и специфическое в различных видах искусств.

Виды изобразительных искусств и архитектуры.

Основы анализа художественного произведения.

Литература.

1. Алексеев С. О цвете и красках. М., 1962.
2. Алпатов М.В. Композиция в живописи. М., 1970.
3. Арган Дж. Современное искусство. М., 1999.
4. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1977.
5. Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. М., 1994.
6. Базен Ж. История истории искусства. От Вазари до наших дней. М., 1994.
7. Бартенева И., Батажкова В. Очерки истории архитектурных стилей. М., 1983.
8. Майк Бел Норман Брайсен. Семиотика и искусствознание. // "Вопросы искусствознания. № 1X (2,96), М.1996.
9. Блок А. Краски и слова // Блок А. Собр. соч. Т.5. М., 1956.
10. Ванеян С.С. Искусствознание как наука и как поэзия. //Русский исторический вестник. № 2, сс. 1.
11. Ванслов В.В. Проблема синтеза искусств. // "Эстетика романтизма".1966.
12. Введение в социологию искусства: Учеб. пособие для гуманит. вузов/ Е.В. Дуков, В.С. Жидков Ю.В. Осокин и др. СПб., 2001.
13. Вельфин Г. Основные понятия истории искусств. СПб., 1994.
14. Винкельман И.И. Избранные произведения и письма. М., 1996.
15. Виппер Б.Р. Статьи об искусстве. М., 1970.
16. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. М., 1985.
17. Власов В. Иллюстрированный художественный словарь СПб., 1993.
18. Водолагин А. Философское содержание художественного произведения. Л.-М., 1983.
19. Волков И.Ф. Творческие методы и художественные системы. М., 1989.
20. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М., 1984.
21. Волкова Е.В. Произведение искусства – предмет эстетического анализа. М., 1976.
22. Волкова Е.В. Проблема содержания и формы в искусстве. М., 1976.
23. Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1968.
24. Гартман К. Стили в искусстве. М., 1983.
25. Гомбрих Э. История искусства. М., 2001.
26. Даниэль С.М. Искусство видеть. Л., 1990.
27. Зальцман Е.П. К проблеме взаимодействия структуры художественного произведения и характера его воспроизведения во времени. – "Советское искусствознание. 1977", М., 1978.
28. Зедльмайр Х. Искусство и истина. М., 1999.
29. Каган М.С. Морфология искусства. Л., 1972.
30. Красота и мозг. Биологические основы эстетики. М., 1995.
31. Лакан Ж. Инстанция Буквы в бессознательном или судьба разума после Фрейда. М., 1997.
32. Лейзеров Н.Л. Образность в искусстве, М., 1974.
33. Ляпушин В.А. Художников друг и советник. Л., 1985.

34. Лессинг Г.Э. Лаокоон или о границах живописи и поэзии. М., 1957.
35. Лосев А.Ф. Логика символа. Л., 1972.
36. Лотман Ю. М., Статьи по семиотике искусства. СПб., 2002.
37. Маннхейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994.
38. Мастера искусства об искусстве. В 7-и т. М., 1965-70.
39. Маритен Ж. Ответственность художника. – Самосознание европейской культуры XX века. М., 1991, с. 171-207.
40. Маца И.Л. К определению проблемы стиля. – “Искусство”, 1959, № 11.
41. Маца И.Л. Форма и её теория. – “Творчество”, 1967, № 4.
42. Моль А. Теория информации и эстетическое восприятие. М., 1966.
43. Мочалов Л.В. Пространство мира и пространство картины. М., 1983.
44. Мукаржовский Я. Исследования по эстетике и теории искусства. М., 1994.
45. Одноралов И.В. Скульптура и скульптурные материалы. М., 1982.
46. Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства. СПб., 1999.
47. Полякова Н.И. Скульптура и пространство. М., 1982.
48. Проблемы ритма, художественного времени и пространства в литературе и искусстве. М., 1970.
49. Природа искусства и механизм художественной деятельности. Сб.ст. Л., 1975.
50. Проблема наследия в теории искусства. Сб. ст. М., 1984.
51. Прокофьев В. Об искусстве и искусствознании. М., 1985.
52. Психоаналитические термины и понятия. Под ред. Э.Барнесса и Бернарда Ф.Файна. М., 2000.
53. Психология ощущений и восприятия. Хрестоматия. М., 1999.
54. Раппопорт А.Г. Межпредметное пространство. – “Советское искусствознание”. Вып. 2, М., 1984.
55. Слепухов Г.Н. Художественное пространство и время как объект философско-эстетического анализа. М., 1979.
56. Тодоров Ц. Теории символа. М., 1999.
57. Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории. М., 1995.
58. Тэн И. Философия искусства. М.-Л., 1992.
59. Уроженко О.А. Пространство произведения искусства как способ существования художественной реальности. Тбилиси. 1982.
60. Фрейд З. Художник и фантазирование. М., 1995.
61. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб.
62. Хогарт У. Анализ красоты. Л., 1987.
63. Хофман В. Основы современного искусства. Введение в его символические формы. СПб., 2004.
64. Шемунек Е. Эстетика и всеобщая теория искусства. М., 1980.
65. Юнг К.-Г. Об отношении аналитической психологии к поэтико-художественному творчеству. – Юнг, К.-Г. Архетип и символ. М., 1991, с. 233-264.
66. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991.

ОПЦ.Б.02 «История отечественной литературы»

Курс реализуется в модульной технологии. В зависимости от профиля ООП вуз имеет право самостоятельно установить направленность преподавания дисциплин, входящих в данный модуль: определить вид (виды) искусства, которые будут изучаться глубже по объему знаний, умений, навыков и, соответственно, больше по объему часов или распределить имеющиеся часы в равной доле на каждый их видов искусств.

Цель курса. Формирование широких историко-филологических подходов к пониманию истории русской литературы; систематизация основных знаний по русской литературе.

Задачи курса.

1. Сформировать понимание особенностей и закономерностей истории русской литературы с момента ее возникновения и до современности.
2. Установить характер взаимосвязи культурного стиля эпохи и индивидуального стиля писателя.

3. Представить основные теоретические идеи и ключевые понятия курса, научные концепции.
4. Развить навыки анализа художественного произведения в контексте историко-культурного процесса.

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоения дисциплины:

- способность осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к историческому наследию России и мира, многообразным культурным традициям, иметь собственные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные, социальные, культурные взгляды, конструктивно взаимодействовать с представителями различных культур (ОК-1);
- способностью осознанно понимать, конструктивно анализировать и принимать значение и культуuroобразующую роль соответствующей религии в истории и современной жизни России, различных религий в истории и современной духовной жизни соответствующих обществ, способностью осознавать связь задач, художественных принципов искусства с духовно-нравственными ценностями, сформированными религиями (ОК-13);
- способность осознавать роль литературы и художественной культуры в человеческой жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус, постоянно стремиться к нравственному и эстетическому развитию (ОК-23);
- способность определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства (ОК-24);
- способностью владеть понятийным аппаратом в области методологии и технологии обучения искусству, психологии и педагогики художественного творчества, анализировать основные факторы формирования и закономерности развития современного языка, особенностей и перспектив развития искусства (ПК-3);
- способностью провести исследования тенденций и закономерностей развития искусства, подготовить публикации (статьи, эссе, методические рекомендации), выступления с использованием современных социальных, психолого-педагогических и информационных технологий, радио, телевидения и иных технических средств коммуникаций (ПК-30);
- способностью дать профессиональную консультацию, проводить художественно-эстетический анализ и оценку явлений искусства, осуществлять редакторскую работу (ПК-32);
- способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания, современные методы, средства и этапы планирования и организации научно-исследовательской деятельности, понимать структуру научного исследования, экспериментальные основы изучения явлений, принципы проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки результатов проводимых исследований и разработок, в том числе с применением информационных технологий и использовать их на практике (ПК-37);
- способностью планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность, работать с литературой, анализировать, выделять главное, видеть проблему исследования, выявлять противоречия, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы (ПК-38);
- способностью учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, собственно культурные и экономические факторы (ПК-40).

Содержание курса.

Литература Древней Руси. Специфика древнерусской литературы. Ее религиозный и исторический характер. Особенности средневекового мировосприятия. Рукописная традиция, ее особенности. Словесность в системе культуры Древней Руси. Возникновение русской литературы. Роль фольклорной традиции. Значение переводной литературы. Становление жанровой системы в литературе Киевской Руси. Агиография. Канон и отступления от него. Летописание как центральная часть литературного процесса в Древней Руси. «Повесть временных лет», ее источники и стилистическое многообразие, концепция человека в летописи. «Слово о полку Игореве». Мифология в «Слове». Особенности композиции. «Слово» и героический эпос. Дискуссия о времени создания памятника. Татаро-монгольское нашествие и русская литература. Повести Куликовского цикла.

Проблема Предвозрождения на Руси. Второе южнославянское влияние. Новые представления о человеке в русской культуре становящегося великорусского государства. Андрей Рублев и Епифаний Премудрый. Зарождение русской беллетристики. «Повесть о Петре и Февронии» как синтез агиографических и фольклорных принципов изображения человека. Развитие художественной публицистики в XVI веке. Литература на службе государственной идеологии.

Развитие художественного вымысла и появление категории характера в литературе XVII века. Трансформация жанров и открытие новых художественных возможностей («Житие протопопа Аввакума»). Формирование городской литературы: бытовая повесть и сатира. Зарождение поэзии и театра. Смена художественных парадигм.

Литература XVIII века. Становление нового национального самосознания в России начала XVIII века. Реформы Петра I: западноевропейский опыт и пути его освоения на русской почве. Новая секулярная культура, ее специфика и язык. Концепция литературы как «новой российской словесности». Риторический принцип организации текста и его роль в становлении новой культуры (панегирик, проповедь, ораторское слово, публицистика). Деятельность Феофана Прокоповича.

Русский классицизм: его мировоззренческая основа, связь с традицией классицизма и Просвещения в Европе, эстетические принципы, сформулированные в трудах А. Д. Кантемира, В. К. Тредиаковского, М. В. Ломоносова, А. П. Сумарокова. Концепция человека в литературе классицизма. Жанровая система классицизма. Оды М. В. Ломоносова.

Дальнейший процесс эмансипации литературы: превращение эстетической деятельности в самостоятельный феномен. Освоение новых жанров и стилей. Просветительская деятельность Н. И. Новикова. Актуализация сатиры. Комедии Д. И. Фонвизина.

Пути преодоления классицистического мышления и стиля, смена жанровых и языковых установок в поэзии Г. Р. Державина. Феномен Державина в русской культуре.

Сентиментализм в русской литературе и культуре XVIII века. Смена эстетической парадигмы и ее ценностной иерархии, новый тип личности и пути ее самореализации. Эстетические принципы сентиментализма (культ природы и чувств, саморефлексия, идея воспитания). Сентиментальная поэзия и проза (И. И. Дмитриев, Н. М. Карамзин). Творческая деятельность Н. М. Карамзина. Карамзин как новый тип творческой личности.

Литература первой трети XIX века. Социокультурные процессы в русском обществе первой трети XIX века. Художественная литература в контексте культуры, формирование литературоцентризма русской культуры. Многогранность художественной литературы (классический и беллетристический слои словесного творчества). Русский романтизм. Философия и эстетика романтизма. Романтическая поэтика жанров и поэтика стилей. Поэтическое творчество В. А. Жуковского, К. Н. Батюшкова, Е. А. Баратынского и Ф. И. Тютчева. Русская романтическая проза первой половины XIX века.

Феномен русской классики первой половины XIX века. Феномен А. С. Пушкина в контексте русской художественной культуры и национального самосознания.

Художественные открытия М. Ю. Лермонтова и его место в истории русской литературы.

Духовный и творческий путь Н. В. Гоголя как явление русского культурного развития первой половины XIX века.

«Русская идея» в контексте культуры середины XIX века. Идеология и эстетика. Русские западники и славянофилы.

Литература второй половины XIX века. Литература второй половины XIX века в культурном пространстве своего времени. Классический период развития эпоса в русской литературе. От очерка к повести и роману. Типологические особенности романа И. С. Тургенева и И. А. Гончарова.

Художественная модель мира у Ф. М. Достоевского. Становление Достоевского-прозаика в романе «Бедные люди». От «Двойника» к «Запискам из подполья». Диалогизм художественного мышления писателя. Типологические особенности романа Достоевского («Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы»).

Завершение классической традиции: Л. Н. Толстой, А. П. Чехов. Поиски целостной личности и цельного бытия в творчестве Л. Н. Толстого. Л. Н. Толстой и мировая литература. Принципы художественной прозы и драматургии А. П. Чехова.

Серебряный век русской литературы. Философия и эстетика Серебряного века русской литературы. Разнообразие литературно-художественных направлений.

Реалистическая проза И. А. Бунина, А. И. Куприна, М. Горького, И. С. Шмелева.

Русский символизм: эстетическая теория и художественная практика. Поэзия В. Я. Брюсова, А. А. Блока, Ф. К. Сологуба, И. Ф. Анненского. Проза А. Белого и Д. С. Мережковского.

Акмеизм. Поэзия Н. С. Гумилева, А. А. Ахматовой, О. Э. Мандельштама.

Футуризм. Поэзия И. Северянина, В. Хлебникова, В. В. Маяковского.

Литература XX века. Октябрьская революция и судьбы русской литературы. Писатель и власть. Новая проблематика литературы. Жанровые и стилистические искания писателей в литературе 1920– 1930-х гг. Социалистический реализм как культурно-эстетическое явление. Официальная и неофициальная литература. Активизация литературной жизни в период «оттепели».

Литература русского зарубежья. Феномен «литературы русского зарубежья». «Три волны» русской эмиграции. Русская и западноевропейская традиции в творчестве писателей-эмигрантов.

Многообразие художественных поисков в русской литературе последней трети XX – начале XXI вв.

Литература.

Художественные произведения:

Повесть временных лет.

Слово о полку Игореве.

Повесть о Петре и Февронии.

Житие протопопа Аввакума.

Повесть о Горе-Злочастии.

Повесть о Савве Грудцыне.

М. В. Ломоносов. Оды.

Г. Р. Державин. Властителям и судиям. Фелица. На смерть кн. Мещерского. Евгению. Жизнь Званская. Лебедь. Памятник. Бог.

Н. М. Карамзин. Бедная Лиза. Остров Борнгольм.

В. А. Жуковский Сельское кладбище. Вечер. Славянка. Невыразимое. Таинственный посетитель. Ночной смотр. Людмила. Светлана. Эолова арфа.

А. С. Пушкин Лирика. Кавказский пленник. Цыганы. Борис Годунов. Евгений Онегин. Повести Белкина. Маленькие трагедии. Медный всадник.

М. Ю. Лермонтов Лирика. Демон. Герой нашего времени.

Н. В. Гоголь Миргород. Невский проспект. Записки сумасшедшего. Нос. Портрет. Шинель. Мертвые души.

И. С. Тургенев Гамлет Щигровского уезда. Дневник лишнего человека. Фауст. Рудин. Дворянское гнездо. Отцы и дети. Клара Милич (После смерти).

И. А. Гончаров Обыкновенная история. Обломов.

Ф. М. Достоевский Бедные люди. Записки из подполья. Преступление и наказание. Идиот. Братья Карамазовы.

Л. Н. Толстой Детство. Казаки. Война и мир. Анна Каренина. Смерть Ивана Ильича. Хаджи-Мурат.

А. П. Чехов Смерть чиновника. Толстый и тонкий. Тоска. Счастье. Степь. Попрыгунья. Черный монах. Студент. Учитель словесности. Дом с мезонином. Человек в футляре. Крыжовник. О любви. Душечка. Дама с собачкой. На святках. В овраге. Архиерей. Чайка. Дядя Ваня. Три сестры.

И. А. Бунин Антоновские яблоки. Деревня. Господин из Сан-Франциско. Последняя осень. Солнечный удар. Темные аллеи.

А. И. Куприн Олеся. Гранатовый браслет. Поединок.

М. Горький Рассказы. Жизнь Клима Самгина. Несвоевременные мысли.

Л. Н. Андреев Ангелочек. Большой шлем. Иуда Искариот.

А. А. Блок Лирика. Возмездие. Двенадцать. Скифы.

И. Ф. Анненский Лирика.

А. Белый Петербург.

Д. С. Мережковский Трилогия «Христос и Антихрист» (один из романов).

Н. С. Гумилев Лирика.

А. А. Ахматова Лирика. Поэма без героя.

О. Э. Мандельштам Лирика.
В. Хлебников Лирика.
В. В. Маяковский Лирика.
М. И. Цветаева Лирика.
Б. Л. Пастернак Лирика. Доктор Живаго.
Е. И. Замятин Мы.
С. А. Есенин Лирика.
М. А. Булгаков Собачье сердце. Белая гвардия. Мастер и Маргарита.
А. Н. Толстой Петр Первый.
А. П. Платонов Чевенгур. Котлован.
М. А. Шолохов Тихий Дон.
Д. И. Хармс Лирика.
Н. А. Заболоцкий Лирика.
В. В. Набоков Защита Лужина. Приглашение на казнь. Дар.
А. И. Солженицын Один день Ивана Денисовича. Матренин двор. Архипелаг ГУЛАГ.
В. В. Ерофеев Москва-Петушки.
И. А. Бродский Лирика.
Л. С. Петрушевская Бессмертная любовь. Свой круг. Медя. Новые Робинзоны.

Рекомендуемая литература.

История русской литературы: В 4 т. Т. 1–4 Л., 1981–1982.
Святополк-Мирский Д. История русской литературы с древнейших времен по 1925 год. Новосибирск, 2006.
Хрестоматия по древней русской литературе XI – XVII вв. / Сост. Гудзий Н. Н. М., 1973.
История русской литературы X – XVII веков / Под ред. Д. С. Лихачева (любое издание).
Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры (любое издание).
Демин А. С. Художественные миры древнерусской литературы. М., 1993.
Еремин И. П. Лекции по древней русской литературе (любое издание).
Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси (любое издание).
Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы (любое издание).
Лихачев Д. С. Великое наследие. Классические произведения литературы Древней Руси. М., 1975.

Гуковский Г. А. Русская литература XVIII века. М., 1998.
Лебедева О. Б. История русской литературы XVIII века. М., 2000.
Живов В. М. Язык и культура в России XVIII века. М., 1996.
Кочеткова Н. Д. Литература русского сентиментализма (эстетические и художественные искания). СПб., 1994.
Лотман Ю. М. Сотворение Карамзина. М., 1987.
Серман И. З. Поэтический стиль Ломоносова. М.; Л., 1966.
Топоров В. Н. «Бедная Лиза» Карамзина: Опыт прочтения. М., 1995.

Из истории русской культуры. Т. V. (XIX век). М., 1996.
История русской литературы XIX века: Вторая половина / Под ред. Н. Н. Скатова. М., 1991.
Русская литературная классика. XIX век. Воронеж, 2003.
Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь. ТТ. 1–5. М., 1989–2007. (Издание продолжается).
Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. (Любое издание).
Бочаров С. Г. Сюжеты русской литературы. М., 1999.
Бочаров С. Г. Поэтика Пушкина. Очерки. М., 1974.
Виралайнен М. Н. Речь и молчание. Сюжеты и мифы русской словесности. СПб., 2003.
Гиппиус В. В. Гоголь. Зеньковский В. В. Гоголь. СПб., 1994.
Н. В. Гоголь: pro et contra. СПб., 2009.
Лермонтовская энциклопедия. М., 1981; или: М., 1999.
М. Ю. Лермонтов: pro et contra. СПб., 2002.
Лотман Ю. М. Пушкин. СПб., 1995.

- Лотман Ю. М. О русской литературе. СПб., 1997.
 Манн Ю. В. Поэтика Гоголя. М., 1978.
 Манн Ю. В. Русская литература XIX века. Эпоха романтизма. М., 2007.
 Маркович В. М. Пушкин и Лермонтов в истории русской литературы. СПб., 1997.
 Маркович В. М. Избранные работы. СПб., 2008.
 Мочульский К. Гоголь. Соловьев. Достоевский. М., 1995.
 О Достоевском. Творчество Достоевского в русской мысли 1881–1931 годов. М., 1990.
 А. С. Пушкин: pro et contra. Т. I–II. СПб., 2000.
 Роман Ф. М. Достоевского «Идиот»: современное состояние изучения. М., 2001.
 Русская идея. В кругу писателей и мыслителей русского зарубежья. В 2 т. М., 1994.
 Л. Н. Толстой: pro et contra. СПб., 2000.
 Л. Н. Толстой: Энциклопедия / Ред. Н. И. Бурнашева. М., 2009.
 Тюпа В. И. Художественность чеховского рассказа. М., 1989.
 А. П. Чехов: pro et contra. СПб., 2002.
 Чудаков А. П. Поэтика Чехова. М., 1971.
 Щербенок А. Деконструкция и классическая русская литература. От риторики текста к риторике истории. М., 2005.
 Эйхенбаум Б. М. О литературе. М., 1987.
 Эткинд Е. Г. «Внутренний человек» и внешняя речь. Очерки психопоэтики русской литературы XVIII–XIX вв. М., 1999.

- История русской литературы. XX век. Серебряный век / Под ред. Ж. Нива, И. Сермана, В. Страды, Е. Эткинда.
 Поэтические течения в русской литературе конца XIX – нач. XX в.: Хрестоматия / Сост.: А. Г. Соколов. М., 1988.
 Баевский В. С. История русской литературы XX века. М., 1999.
 Лейдерман Н., Липовецкий М. Современная русская литература. М., 2001.
 Альфонсов В. Н. Поэзия Бориса Пастернака. Л., 1990.
 А. Ахматова: pro et contra. Т. 1–2. СПб., 2001–2005.
 А. Белый: pro et contra. СПб., 2004.
 А. Блок: pro et contra. СПб., 2004.
 Богданова О. Постмодернизм в контексте современной русской литературы. СПб., 2004.
 И. Бунин: pro et contra. СПб., 2001.
 Гаспаров М. Л. Поэт и культура. Три поэтики Осипа Мандельштама // Мандельштам О. Э. Полное собрание стихотворений («Библиотека поэта»). СПб., 1995. С. 5–86.
 М. Горький: pro et contra. СПб., 1997.
 Н. С. Гумилев: pro et contra. 2-е изд., СПб., 2000.
 Долгополов Л. К. Андрей Белый и его роман «Петербург». Л., 1988.
 Дутли Р. Век мой, зверь мой. Осип Мандельштам: биография. СПб., 2005.
 Лескис Г. А. Триптих М. А. Булгакова о русской революции: «Белая гвардия», «Записка покойника», «Мастер и Маргарита». М., 1999.
 Максимов Д. Е. Поэзия и проза А. Блока. Л., 1981.
 В. В. Маяковский: pro et contra. СПб., 2006.
 Д. С. Мережковский: pro et contra. СПб., 2001.
 Минц З. Г. Поэтика Александра Блока. СПб., 1999.
 Михайлов О. Н. Строгий талант. И. А. Бунин. М., 1976.
 В. В. Набоков: pro et contra. Т. 1–2. СПб., 1997–2001.
 Нива Ж. Солженицын. М., 1996.
 Поэтика Бродского / Ред. Л. Лосев. Нью-Йорк, 1986.
 Роман Б. Пастернака «Доктор Живаго». С разных точек зрения. М., 1990.
 Флейшман Л. От Пушкина до Пастернака. М., 2006.
 Эткинд Е. Г. Там, внутри. О поэзии XX века. СПб., 1998.

ОПЦ.Б.02 «История зарубежной литературы»

Цель курса. Формирование у студентов понимания роли литературы в познании мира, формировании сознания, передаче духовного наследия от поколения к поколению, освоение духовных, нравственных и эстетических доминант эпох, объединяющих творчество разных мастеров.

Задачи курса.

1. Дать базовые теоретические знания по предмету, помогающие раскрыть основные закономерности развития литературы.
2. Ознакомить студента со стилевой эволюцией, основными течениями и направлениями в литературе.
3. Сформировать у студентов навыки художественно-стилистического анализа литературных произведений, познакомить с научной терминологией, особенностями образного языка литературных произведений.
4. Обогатить внутренний мир студентов через развитие их эстетического вкуса, воображения, творческих и аналитических способностей.
5. Сформировать самостоятельность суждений при оценке литературных произведений.

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоения дисциплины:

- способность осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к многообразным культурным традициям, иметь собственные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные, социальные, культурные взгляды, конструктивно взаимодействовать с представителями различных культур (ОК-1);
- способностью осознанно понимать, конструктивно анализировать и принимать значение и культуuroобразующую роль соответствующей религии в истории и современной жизни России, различных религий в истории и современной духовной жизни соответствующих обществ, способностью осознавать связь задач, художественных принципов искусства с духовно-нравственными ценностями, сформированными религиями (ОК-13);
- способность осознавать роль литературы и художественной культуры в человеческой жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус, постоянно стремиться к нравственному и эстетическому развитию (ОК-23);
- способность определять и анализировать основные вехи в истории литературы и искусства, стили и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства (ОК-24);
- способностью владеть понятийным аппаратом в области методологии и технологии обучения искусству, психологии и педагогики художественного творчества, анализировать основные факторы формирования и закономерности развития современного языка, особенностей и перспектив развития искусства (ПК-3);
- способностью провести исследования тенденций и закономерностей развития искусства, подготовить публикации (статьи, эссе, методические рекомендации), выступления с использованием современных социальных, психолого-педагогических и информационных технологий, радио, телевидения и иных технических средств коммуникаций (ПК-30);
- способностью дать профессиональную консультацию, проводить художественно-эстетический анализ и оценку явлений искусства, осуществлять редакторскую работу (ПК-32);
- способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания, современные методы, средства и этапы планирования и организации научно-исследовательской деятельности, понимать структуру научного исследования, экспериментальные основы изучения явлений, принципы проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки результатов проводимых исследований и разработок, в том числе с применением информационных технологий и использовать их на практике (ПК-37);
- способностью планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность, работать с литературой, анализировать, выделять главное, видеть проблему исследования, выявлять противоречия, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы (ПК-38);

- способностью учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, собственно культурные и экономические факторы (ПК-40).

Содержание курса.

Понятия античной истории, античной литературы и классической филологии. Периодизация и языковая картина.

Гомеровский эпос и греческая архаика.

Аттический период – философия, драма, лирика

Эллинистический период.

Римская литература.

Историческое введение в понятие «средние века» ("великое переселение народов", романизация, феодализация, языковая история романо-германской Европы).

Основные факторы становления культуры средневековой Европы.

Героический эпос эпохи становления средневековых народностей Европы

Куртуазная литература Высокого средневековья

Ренессанс. Творчество Данте, Петрарки, Боккаччо

Творчество Рабле

"Дон Кихот" Сервантеса

Возрождение в Англии. Творчество Шекспира.

Французский классицизм. Творчество Корнеля, Расина, Мольера.

Творчество Мильтона.

Английское Просвещение. Творчество Дефо, Свифта.

Французское Просвещение. Творчество Монтескье, Вольтера, Дидро, Руссо

Немецкое Просвещение. Творчество Шиллера. Творчество Гете

Понятие романтизма. Романтизм в литературе. Немецкий романтизм как теория и художественная практика: Фридрих Шлегель, Новалис, Гофман.

Английский романтизм. Байрон и байронизм в европейских литературах.

Французский романтизм. Гюго.

Общая характеристика реализма Французский реализм. Национальные особенности. Творчество Ф. Стендаля. Бальзак и его «Человеческая комедия» П. Мериме

Реализм в Англии. Ч. Диккенс У. Теккерей

Позитивизм и натурализм во французской литературе. Теория И. Тэна Творчество Золя

Становление эстетики символизма во Франции, значение По и Бодлера Рембо, Верлен, Малларме

Творчество Флобера: традиций классического реализма, позитивизм и неоклассицистические черты

Английский эстетизм. Творчество О. Уайлда. Понятие декаданса

Реалистическая драма конца 19 – нач. 20 веков: Ибсен, Гауптман, Шоу.

Североамериканская литература XIX века – общий обзор. По, Марк Твен, Уитмен

Западная литература XX века как культурно-исторический феномен. Понятия модернизма, постмодерна Французская литература Сосуществование в первой половине века традиций реалистического романа (Р. Роллан, Мартен дю Гар, М. Баррес) и модернизма (М. Пруст, А.Жид)

Неокатолическая литература (Ф.Мориак). Французский экзистенциализм и его литература (А.Камю и Ж.-П. Сартр). «Новый роман». Театр абсурда.

Немецкая литература XX века: Т.Манн, Брехт, Г. Белль.

Английская литература XX века: Английский модернизм. В. Вулф, Дж.Джойс. Поэзия Т.С.Элиота

Традиции реалистического романа. Дж. Голсуорси. Сциентизм и мифологическая образность и эпичность «фэнтези» Дж Р.Р. Толкина. Интеллектуальный роман 60 -90-х г.г.: Мердок, Голдинг, Фаулз. Фантастика Г. Уэллса. Грэм Грин, новизна его религиозно-философской романистики.

Литература США в XX веке: Драйзер, Фолкнер, Хемингуэй, Сэлинджер.

Новый латиноамериканский роман (50 -90): Г. Гарсия Маркес, Х. Кортасар.

Литература.

Список художественных произведений, обязательных для изучения.

Одиссея

Энеида (5 кн.)

Эврипид. Медея

Песнь о Роланде (один памятник полностью)
Роман о Тристане и Изольде, в переложении Ж.Бедье.
Данте Алигьери. Божественная комедия. "Ад" полностью, "Чистилище" и "Рай" - по хрестоматии.
Дж. Боккаччо. Декамерон.
Ф. Петрарка. Сонеты из "Канцоньере".
Ф. Рабле. Гаргантюа и Пантагрюэль, кн.1, 2.
М.де Сервантес. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский.
У. Шекспир. Ромео и Джульетта; Гамлет; Макбет; Буря.
Расин Ж. Федра.
Мольер: Гартюф. Дон Жуан. Мизантроп. Скупой.
Басни Лафонтена.
Максимы Ларошфуко.
Мильтон " Потерянный рай".
Д. Дефо. Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо.
Дж. Свифт. Путешествия Гулливера.
Стерн. Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена.
Вольтер: Кандид. Простодушный.
Д. Дидро Д. Монахиня.
Ж Руссо Ж.Ж Исповедь.
Шиллер Э. Лирика. Разбойники. Коварство и любовь.
Гете. Лирика. Страдания молодого Вертера. Фауст.
Ф. Стендаль. Красное и черное.
О.де Бальзак. Отец Горио. Гобсек. Евгения Гранде.
Ч. Диккенс. Оливер Твист. Домби и сын.
У. Теккерей. Ярмарка тщеславия.
Э. Золя. Нана. Деньги.
Рембо А. Избранные стихи.
Верлен П. Избранные стихи.
Флобер Г. Мадам Бовари.
Уайлд О. Портрет Дориана Грея.
Ибсен Г."Кукольный дом"
Шоу Б. "Пигмалион"
По Э. Новеллы
Твен М. "Приключения Гекльберри Финна."
Роллан Р.: "Коля Брюньон" или
Мартен дю Гар Р. "семья Тибо" или
Мориак Ф. "Тереза Дескейру"
Пруст М. "В поисках утраченного времени". Кн. 1. " В сторону Свана".
Камю А."Чума"
Манн Т. "Будденброки"
Белль Г. "Биллиард в половине десятого", или "Глазами клоуна"
Джойс Дж. "Улисс" или "Портрет художника в юности"
Грин Г.. "Тихий американец"или Мердок А. "Черный принц" или Голдинг У. "Повелитель мух"
или Фаулз Дж. "Женщина французского лейтенанта"
Хемингуэй Э. "Прощай, оружие", или Фолкнер У. "Шум и ярость", или Сэлинджер Дж. "Над пропастью во ржи».
Гарсия Маркес Г. "Сто лет одиночества" или "Генерал в своем лабиринте"или Кортасар Х. "Игра в классики", "Преследователь", "Слюни дьявола", "Южное шоссе", "Тайное оружие"(на выбор).

Учебные пособия:

Тахо-Годи А. Античная литература – любое издание.
Алексеев М.А., Жирмунский В.М., СмирновА.А., Мокульский С.С. Зарубежная литература Средних веков и Возрождения.
Зарубежная литература XVII-XVIII вв. /под ред Разумовской М.В. М., 1986. г. Т,Т. 1-2.
Пуришев Б.И. Хрестоматия по истории зарубежной литературы средних веков и Возрождения. Т.Т, 1-2.Хрестоматия по литературе XVII в.
Зарубежная литература XIX в. под ред Е.М.Апенку. СПб: СПбГУ, 2001 и др. издания

ОПЦ.Б.03. Модуль «История искусств»

Курс реализуется в модульной технологии. В зависимости от профиля ООП вуз имеет право самостоятельно установить направленность преподавания дисциплин, входящих в данный модуль: определить вид (виды) искусства, которые будут изучаться глубже по объему знаний, умений, навыков и, соответственно, больше по объему часов или распределить имеющиеся часы в равной доле на каждый их видов искусств.

«История драматического театра»

Цель курса. Ознакомление студентов с историей мирового драматического театрального искусства как области творческой и духовной деятельности человека.

Задачи курса.

1. Дать будущему специалисту базисные теоретические историко-театральные знания с целью формирования навыков осмысления мирового театрального процесса.
2. Сформировать основы общей театральной культуры.
3. Сформировать основы личной позиции в отношении к творческим поискам современного театра и четкого осознания своей личной ответственности за состояние сценического искусства и его влияние на духовное развитие общества.

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоения дисциплины (модуля):

- способностью осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к историческому наследию России и мира, многообразным культурным традициям, иметь собственные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные, социальные, культурные взгляды, конструктивно взаимодействовать с представителями различных культур (ОК-1);
- способностью самостоятельно пользоваться основными положениями и методами социальных, гуманитарных, экономических и искусствоведческих наук при решении профессиональных задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);
- способностью осознанно понимать, конструктивно анализировать и принимать значение и культуuroобразующую роль соответствующей религии в истории и современной жизни России, различных религий в истории и современной духовной жизни соответствующих обществ, способностью осознавать связь задач, художественных принципов искусства с духовно-нравственными ценностями, сформированными религиями (ОК-13);
- способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус, постоянно стремиться к нравственному и эстетическому развитию (ОК-23);
- способностью определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства (ОК-24);
- способностью владеть понятийным аппаратом в области методологии и технологии обучения искусству, психологии и педагогики художественного творчества, анализировать основные факторы формирования и закономерности развития современного языка, особенностей и перспектив развития искусства (ПК-3);
- способностью провести исследования тенденций и закономерностей развития искусства, подготовить публикации (статьи, эссе, методические рекомендации), выступления с

использованием современных социальных, психолого-педагогических и информационных технологий, радио, телевидения и иных технических средств коммуникаций (ПК-30);

- способностью дать профессиональную консультацию, проводить художественно-эстетический анализ и оценку явлений искусства, осуществлять редакторскую работу (ПК-32);
- способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания, современные методы, средства и этапы планирования и организации научно-исследовательской деятельности, понимать структуру научного исследования, экспериментальные основы изучения явлений, принципы проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки результатов проводимых исследований и разработок, в том числе с применением информационных технологий и использовать их на практике (ПК-37);
- способностью планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность, работать с литературой, анализировать, выделять главное, видеть проблему исследования, выявлять противоречия, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы (ПК-38);
- способностью учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, собственно культурные и экономические факторы (ПК-40).

Содержание курса.

Восточный театр. Своеобразие театра Востока. Происхождение театра на Востоке. Религиозно-философские направления в Индии и театр. Религиозно-идеологические системы Китая и театр. Синтез искусств в традиционной культуре. Театр как модель мира в восточной культуре. Театр Индии. Театр Юго-Восточной Азии. Театр Китая. Театр Японии. Театр стран Юго-Восточной Азии. «Восток на Западе». Влияние художественно-театральной культуры Востока на современный западный театр и культуру.

Античный театр. Театр классической Греции. Драматургия. «Поэтика» Аристотеля и сценическое искусство древнегреческого театра. Театр эпохи эллинизма. Римский театр эпохи Республики (середина III – конец I веков до н.э.). Театр эпохи Римской Империи.

Театр эпохи Средневековья. Театр эпохи Средневековья. Театральные элементы в русской народной культуре.

Театр эпохи Возрождения. Итальянский театр. Испанский театр. Английский театр.

Театр XVII века. Театр Франции XVII века. Немецкий театр XVI-XVII вв. Создание театра при дворе Алексея Михайловича. Школьный театр в России.

Театр XVIII века. Эпоха Просвещения. Английский театр. Французский театр. Итальянский театр. Немецкий театр. Датский театр. Театр Северо-Американских соединенных штатов. Театр городского населения в России на рубеже XVII- XVIII вв. Развитие театральной культуры в России в первой половине XVIII в. Формирование драматургии классицизма. Создание русского национального театра. Основные тенденции развития российского театра последней трети XVIII в. Русская комедия XVIII века. Русская политическая трагедия XVIII века. Русская комическая опера XVIII века. Сентиментальная драма рубежа XVIII-XIX вв. Театральное искусство конца XVIII - начала XIX вв.

Театр XIX века. Французский театр. Английский театр. Немецкий театр. Австрийский театр. Итальянский театр. Испанский театр. Русский театр первой четверти XIX века. А. С. Пушкин (1799-1837) и театр. Русский театр второй четверти XIX века. Драматургия М. Ю. Лермонтова (1814-1841). Н. В. Гоголь (1809-1852) и театр. Драматургия И. С. Тургенева (1818-1883) и театр. Актерское искусство в России в середине XIX века. А. Н. Островский (1823-1886) и театр. Драматургия А. К. Толстого (1817-1875) и развитие исторической драмы в России. М. Е. Салтыков-Щедрин (1826-1889) и театр. Драматургия А.В. Сухово-Кобылина (1817-1903) и театр. Л. Н. Толстой (1828-1910) и театр. Актерское искусство в России второй половины XIX века.

Театр рубежа XIX-XX веков. Французский театр. Бельгийский театр. Скандинавский театр. Немецкий театр. Австрийский театр. Английский театр. Испанский театр. Итальянский театр. Ирландский театр. Становление искусства режиссуры и организация Московского Художественного театра. А. П. Чехов (1860-1904) и сценическая методология МХТ. М. Горький (1868-1936) и МХТ. Малый театр на рубеже XIX-XX вв. Александринский театр на рубеже XIX-XX вв. В. Ф. Комиссаржевская и проблема актерского театра на рубеже XIX-XX вв. Театральный

символизм в России.

Театр XX века. Французский театр. Бельгийский театр. Скандинавский театр. Немецкий театр. Австрийский театр. Английский театр. Испанский театр. Итальянский театр. Ирландский театр. Русский театр первой четверти XX века. Русский театр 1920-х годов. Русский театр 1930-х годов. Русский театр второй половины 1940-х – начала 1950-х годов. Русский театр 1950-х – 1960-х годов. Русский театр 1970-х – первой половины 1980-х годов. Русский театр 1980-х – 1990-х годов.

Литература.

1. Авдеев А. Происхождение театра. Элементы театра в первобытном обществе. – М., Л., 1959.
2. Античная литература. Греция. Антология: В 2-х ч. – М., 1989.
3. Асеев Б.Н. История русского драматического театра первой половины XIX в. – М: ГИТИС, 1986.
4. Асеев Б.Н. Русский драматический театр XVII – XVIII вв. – М., 1959.
5. Асеев Б.Н. Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII века. – М, 1977.
6. Гительман Л.И. Зарубежное актерское искусство XIX века. Учебник с грифом Министерства культуры. – СПб., 2002.
7. Данилов С.С. Русский драматический театр XIX века: в 2-х т. – Л., М., 1957.
8. Данилов С.С., Г. М. Португалова. Русский драматический театр XIX века: в 2-х т. – Л; 1974.
9. Дживилегов А. К. Итальянская народная комедия.– Л., 1962.
10. Диалог культур. Проблемы взаимодействия русского и мирового театра XX века. – Л.: ГНИИ, 1997.
11. Информационная культура личности: прошлое, настоящее, будущее. – Краснодар, 1996.
12. История западноевропейского театра. Т.1-5. – М., 1956-1970.
13. История зарубежного театра. /Под ред. Г. Бояджиева: в 2-х т. – М., 1971-1972.
14. История зарубежного театра. /Под ред. Г.Н. Бояджиева и А.Г. Образцовой: в 4-х т. – М., 1984.
15. История зарубежного театра: в 3-х. ч. Ч. 2. Театр Европы и США XIX – XX вв. – М., 1984.
16. История зарубежного театра: в 3-х. ч. 4.1 Театр Западной Европы от античности до Просвещения. – М., 1981.
17. Режиссерские антрепризы рубежа XIX – XX вв. – СПб., 1992.
18. Русский драматический театр XIX века. – М., 1987.
19. Русский драматический театр. /Под ред. Б.И. Асеева и А.Г. Образцовой. – М., 1976.
20. Хмельницкая М.Ю. История русского театра на рубеже XIX – XX вв. – М., 1999.
21. Хрестоматия Западно-европейского театра эпохи Просвещения. /Под ред. С. Мокульского. Т.1.- Л., 1953.
22. Яглом И.М. Современная культура и компьютеры. – М., 1990.

«История и теория музыкального искусства»

Цель курса. Формирование у студентов четкого представления о путях исторического развития музыкального искусства, его различных жанрах и формах, стилевых тенденциях и отдельных творческих явлениях.

Задачи курса.

- 1.Расширить музыкальный кругозор и общую эрудицию учащихся, сформировать их художественное сознание.
- 2.Дать представление о периодизации истории мировой музыкальной культуры, об основных музыкальных событиях и крупнейших произведениях той или иной эпохи, а также о жизни и творчестве крупнейших композиторов прошлого и настоящего.
- 3.Сформировать представление об элементах музыкального языка, важнейших средствах музыкальной выразительности и их взаимосвязях, развитие слуха и музыкальной памяти.
- 4.Научить анализировать форму музыкального произведения.
- 5.Научить характеризовать ведущие стилевые тенденции музыкального творчества в разные периоды истории.

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоении дисциплины (модуля):

- способностью осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к историческому наследию России и мира, многообразным культурным традициям, иметь собственные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные, социальные, культурные взгляды, конструктивно взаимодействовать с представителями различных культур (ОК-1);
- способностью самостоятельно пользоваться основными положениями и методами социальных, гуманитарных, экономических и искусствоведческих наук при решении профессиональных задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);
- способностью осознанно понимать, конструктивно анализировать и принимать значение и культуuroобразующую роль соответствующей религии в истории и современной жизни России, различных религий в истории и современной духовной жизни соответствующих обществ, способностью осознавать связь задач, художественных принципов искусства с духовно-нравственными ценностями, сформированными религиями (ОК-13);
- способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус, постоянно стремиться к нравственному и эстетическому развитию (ОК-23);
- способностью определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства (ОК-24);
- способностью владеть понятийным аппаратом в области методологии и технологии обучения искусству, психологии и педагогики художественного творчества, анализировать основные факторы формирования и закономерности развития современного языка, особенностей и перспектив развития искусства (ПК-3);
- способностью провести исследования тенденций и закономерностей развития искусства, подготовить публикации (статьи, эссе, методические рекомендации), выступления с использованием современных социальных, психолого-педагогических и информационных технологий, радио, телевидения и иных технических средств коммуникаций (ПК-30);
- способностью дать профессиональную консультацию, проводить художественно-эстетический анализ и оценку явлений искусства, осуществлять редакторскую работу (ПК-32);
- способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания, современные методы, средства и этапы планирования и организации научно-исследовательской деятельности, понимать структуру научного исследования, экспериментальные основы изучения явлений, принципы проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки результатов проводимых исследований и разработок, в том числе с применением информационных технологий и использовать их на практике (ПК-37);
- способностью планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность, работать с литературой, анализировать, выделять главное, видеть проблему исследования, выявлять противоречия, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы (ПК-38);
- способностью учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, собственно культурные и экономические факторы (ПК-40).

Содержание курса.

Теория музыки. Средства музыкальной выразительности. Музыка как вид искусства. Отличие музыки от других искусств и особенности её художественной формы и содержания. Связь музыки и танца. Звуковысотная и временная природа музыки. Музыкальный язык и его элементы. Средства выразительности. Предмет теории музыки и анализа музыкальных произведений. Стилль и жанр. Определение и классификация. Лад и тональность. Ритм и метр. Темп. Интервалы. Аккорды, их роль в музыкальной ткани. Понятие «гармонии» в музыке. Роль гармонии в процессе

формообразования. Мелодия. Музыкальная фактура, тембр. Строеие симфонической и хоровой партитур.

История зарубежной музыки от древнейших времен до начала XIX века. История зарубежной музыки. Введение. Музыкальная культура древнего мира. Значение музыкального наследия в античную эпоху. Музыкальная культура эпохи средневековья. Эпоха Возрождения: основные жанры, ведущие композиторские школы. Западно-европейская музыкальная культура XVII века. Рождение и развитие оперы. Формирование жанров профессиональной инструментальной музыки. Творчество И.С. Баха. Творчество Г.Ф. Генделя. Возникновение оперы-буффа и ее крупнейшие представители. Идеи Просвещения и западно-европейская музыкальная культура второй половины XVIII века (опера и симфония). Венская классическая композиторская школа и оперная реформа К.В.Глюка. Творчество И. Гайдна и В. А. Моцарта. Музыка Великой французской революции и творчество Л. ван Бетховена. Музыкальный романтизм, общая характеристика. Основные темы и образы творчества романтиков.

Теория музыки. Музыкальная речь и ее элементы. Музыкальные формы. Музыкальная речь и ее элементы: мотив, фраза, предложение и т.д. Цезура. Период – основная единица гомофонной музыкальной речи. Нормативные и ненормативные периоды. Период как форма самостоятельного произведения. Иные одночастные формы. Простая двухчастная форма: определение и классификация. Старинная двухчастная форма. Развитая двухчастная форма. Простая трехчастная форма. Сложная двухчастная форма и ее применение. Сложная трехчастная форма. Двойные и тройные формы. Формы темы с вариациями. Иные вариационные формы. Рондо. Сонатная форма: определение и разновидности. Рондо-соната. Рондообразные формы.

История зарубежной музыки XIX века. Жанр вокальной и инструментальной миниатюры в творчестве Ф. Шуберта, Р.Шумана, Ф. Мендельсона, Ф. Шопена, Ф. Листа, И. Брамса. Симфонические жанры в творчестве композиторов-романтиков (Ф. Шуберт, Г. Берлиоз, Ф. Лист, Ф. Мендельсон, И. Брамс). Пути романтической оперы, сравнительная характеристика оперной эстетики Дж. Верди и Р. Вагнера. Балетная музыка эпохи романтизма. Творчество А. Адама и Л. Делиба. Национальные музыкальные школы эпохи романтизма. Творчество Э. Грига. Реалистические тенденции в музыкальном театре второй половины XIX века. «Кармен» Ж. Бизе. Французский натурализм и итальянский веризм. Творчество Дж. Пуччини. Ведущие стилевые течения западно-европейской музыки рубежа XIX - XX веков.

Теория музыки. Музыкальные формы (циклические, смешанные, вокальные, полифонические). Циклические формы. Свободные и смешанные формы. Формы и жанры в вокальной музыке. Общая характеристика полифонических форм. Фуга – высшая полифоническая форма. Полифонические вариации (пассакалья и чакона). Полифония в гомофонной музыке.

История зарубежной музыки. От рубежа XIX и XX веков до современности. Импрессионизм в музыке и других искусствах. Музыка К. Дебюсси. Балеты М. Равеля и М. де Фальи. Ведущие стилевые тенденции первой половины XX столетия: экспрессионизм и неоклассицизм. Творческая эволюция И. Стравинского. Панорама австро-немецкой музыки первой половины XX века. Музыкальный театр А. Берга. Панорама французской музыки первой половины XX века. Французская «шестерка». Творчество А. Онеггера. Композитор и фольклор в музыке XX столетия. Музыкальный театр Б. Бартока. Пути английской и американской музыки в XX веке. Мюзикл как особая форма музыкально-драматического спектакля. Музыкальный авангард периода после Второй мировой войны. Общая характеристика зарубежной музыкальной культуры последних десятилетий.

История русской музыки. От «языческого» периода до наших дней. История русской музыки. Периодизация истории русской музыкальной культуры. Русское народное музыкальное творчество и профессиональная хоровая музыка от истоков до середины XVII века. Развитие жанров хоровой музыки во второй половине XVII- XVIII веке. Рождение русской оперы. Развитие инструментальной музыки в XVIII веке. Формирование русской композиторской школы. Русская музыка первой трети XIX века, композиторы-создатели бытового романа: А. Алябьев, А. Варламов, А. Гурилев. Русская опера и А. Верстовский. М. И. Глинка – основоположник русской музыкальной классики. «Иван Сусанин». «Руслан и Людмила». Симфонические сочинения. Русская музыкальная культура 40-х – 50-х гг. XIX века. А. С. Даргомыжский. Основные тенденции русской музыки 60-х - 70-х гг. XIX века, «могучая кучка». Жанр исторической оперы-драмы в творчестве русских композиторов 60-х – 70-х гг. Творчество М. П. Мусоргского. Сказочно-легендарная тематика в творчестве Н. А. Римского-Корсакова. «Снегурочка», «Садко». Эпическая тема в музыке А. П. Бородина. «Князь Игорь». Симфонические и камерно-

инструментальные произведения композиторов-кучкистов. Русская музыкальная культура 80-х - первой половины 90-х гг. XIX века. Психологический реализм в оперном творчестве П. И. Чайковского. «Евгений Онегин» и «Пиковая дама». Балеты П. И. Чайковского. Жанр миниатюры, симфоническая и камерно-инструментальная музыка в наследии П. И. Чайковского. Русская музыка на рубеже XIX-XX столетий. А. Скрябин и С. Рахманинов. Русская музыка первых десятилетий XX века, массовая песня и ее воздействие на крупные музыкальные жанры и т.д.

Литература.

1. Вахромеев В. Элементарная теория музыки. – М., 2006
2. Основы теоретического музыкознания: Учеб. пособие для студентов высш., муз. пед. учеб. заведений / Под ред. М. И. Ройтерштейна. – М., 2003
3. Способин И. Музыкальная форма. – М., 2002
4. Бонфельд М. Анализ музыкальных произведений. – М., 2003
5. Музыка: Энциклопедия. - М.: Олма-Пресс, 2002. - 287 с.
6. История отечественной музыки второй половины XX века. / Отв. ред. Т. Левая. – СПб, 2005
7. Рапацкая Л. История русской музыки. От древней Руси до «серебряного века». – М., 2001
8. История современной отечественной музыки. Вып. 3. (1960-1990). – М., 2001

«История изобразительного искусства»

Цель курса. Развитие у студентов понимания незаменимой роли искусства в познании мира, формировании сознания, передаче духовного наследия от поколения к поколению, посредством исторической связи изобразительного искусства и архитектуры на примере последовательного изучения искусства первобытного общества, Древнего Мира, европейского и отечественного искусства.

Задачи курса.

1. Ознакомить студента со стилевой эволюцией, основными течениями и направлениями искусства, с творчеством наиболее характерных и выдающихся мастеров на примере произведений архитектуры, живописи и скульптуры (в контексте картины мира каждой эпохи).
2. Овладеть навыками художественно-стилистического анализа произведений, искусствоведческой терминологией, особенностями образного языка искусства.
3. Обучить работе с широким спектром искусствоведческой, справочной литературы и каталогами, основным принципам реферативной работы.
4. Формирование самостоятельности суждений при оценке произведений искусства.

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоения дисциплины (модуля):

- способностью осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к историческому наследию России и мира, многообразным культурным традициям, иметь собственные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные, социальные, культурные взгляды, конструктивно взаимодействовать с представителями различных культур (ОК-1);
- способностью самостоятельно пользоваться основными положениями и методами социальных, гуманитарных, экономических и искусствоведческих наук при решении профессиональных задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);
- способностью осознанно понимать, конструктивно анализировать и принимать значение и культуuroобразующую роль соответствующей религии в истории и современной жизни России, различных религий в истории и современной духовной жизни соответствующих обществ, способностью осознавать связь задач, художественных принципов искусства с духовно-нравственными ценностями, сформированными религиями (ОК-13);
- способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус, постоянно стремиться к нравственному и эстетическому развитию (ОК-23);

- способностью определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства (ОК-24);
- способностью владеть понятийным аппаратом в области методологии и технологии обучения искусству, психологии и педагогики художественного творчества, анализировать основные факторы формирования и закономерности развития современного языка, особенностей и перспектив развития искусства (ПК-3);
- способностью провести исследования тенденций и закономерностей развития искусства, подготовить публикации (статьи, эссе, методические рекомендации), выступления с использованием современных социальных, психолого-педагогических и информационных технологий, радио, телевидения и иных технических средств коммуникаций (ПК-30);
- способностью дать профессиональную консультацию, проводить художественно-эстетический анализ и оценку явлений искусства, осуществлять редакторскую работу (ПК-32);
- способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания, современные методы, средства и этапы планирования и организации научно-исследовательской деятельности, понимать структуру научного исследования, экспериментальные основы изучения явлений, принципы проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки результатов проводимых исследований и разработок, в том числе с применением информационных технологий и использовать их на практике (ПК-37);
- способностью планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность, работать с литературой, анализировать, выделять главное, видеть проблему исследования, выявлять противоречия, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы (ПК-38);
- способностью учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, собственно культурные и экономические факторы (ПК-40).

Содержание курса.

Введение в историю изобразительного искусства. Искусство как специфическая форма познания мира, эстетического освоения действительности. Содержание и форма в искусстве, их специфика и взаимосвязь. Влияние искусства на формирование общественного сознания, его ценность и нравственное значение. Творческий процесс и его особенности. Роль мировоззрения в творчестве художника. Понятие о стиле. Временные и пространственные искусства. Виды изобразительных искусств и архитектуры. Графика. Рисунок как основа всех видов изобразительных искусств. Виды и жанры живописи. Виды и типы скульптуры. Архитектура как вид искусства. Декоративное искусство.

Искусство Древнего Мира. Роль и значение древнегреческого искусства. Географическое положение, регионы влияния. Мифология древних греков. Краткий обзор основных тем и сюжетов древнегреческого искусства. Периодизация древнегреческого искусства. Первобытное искусство. Искусство Древнего Египта. Искусство Эгейского мира (II тысячелетие – 12 в. до н.э.). Искусство Древней Греции. Искусство Древнего Рима.

Зарубежное искусство Средних веков. Искусство Западного Средневековья. Искусство Византии.

Древнерусское искусство. Понятие «древнерусское искусство», его истоки. Языческий характер культуры восточных славян. Христианство как основа древнерусского искусства. Формирование древнерусского искусства в столкновении язычества и христианства, патриархального и феодального укладов жизни. Народные черты древнерусского искусства. Сплав национальных и византийских традиций. Патриотические идеи в искусстве. Периодизация искусства Древней Руси. Значение древнерусского искусства в дальнейшем развитии русской художественной культуры. Искусство Киевской Руси (X век - начало XII вв.). Искусство периода феодальной раздробленности (XII – середина XIII вв.). Искусство периода татаро-монгольского ига и начала

возвышения Москвы (середина XIII - середина XV вв.). Искусство Русского централизованного государства (вторая половина XV – XVI вв.). Искусство XVII века.

Искусство Возрождения. Термин «Возрождение». Картина мира эпохи Возрождения. Роль античного наследия. Гуманистические основы культуры Возрождения. Понятие «ренессансной» личности. Научный и художественный метод познания мира. Ведущие центры эпохи Возрождения в Италии. Периодизация эпохи Возрождения в Италии.

Итальянское Возрождение. Северный Ренессанс.

Искусство Западной Европы XVII века. Картина мира. Сложность и противоречивость эпохи. Историческая характеристика эпохи. Контрреформация и ее значение для искусства. Развитие науки, литературы, театра. Формирование национальных государств и национальных художественных школ. Противоречивый характер искусства XVII века. Проблема стиля. Барокко и классицизм. Синтез искусств. Ведущие национальные школы. Периодизация искусства. Искусство Италии XVII века. Искусство Испании второй половины XVI-XVII веков. Фламандское искусство XVII века. Искусство Голландии XVII века. Искусство Франции XVII века.

Искусство Западной Европы XVIII века. Введение. Век Просвещения. Расцвет литературы, музыки, театра. Утрата мастерами универсальной полноты охвата явлений мира. Лиризм образов и реалистические тенденции в живописи. Неравномерность развития европейского искусства. Периодизация искусства XVIII века. Искусство Италии. Искусство Франции. Искусство Англии. Искусство Западной Европы XIX – начала XX веков. Введение. Французская революция 1789 года как начало новой эпохи в европейской художественной культуре. Характерные особенности искусства XIX века. Основные художественные течения. Классицизм, романтизм, реализм, академизм, символизм, импрессионизм, постимпрессионизм. Их место в художественной культуре эпохи. Национальные художественные школы в искусстве XIX века. Периодизация искусства XIX – начала XX века.

Русское искусство XVIII - XIX века. Искусство Петровской эпохи. Искусство середины XVIII века. Искусство второй половины XVIII века. Искусство первой половины XIX века. Искусство второй половины XIX века.

Русское искусство конца XIX- XX века. Архитектура русского модерна. Творчество ведущих живописцев. Художественные объединения конца XIX - начала XX веков. Художественные объединения 1910-х годов и абстрактное искусство. Искусство советского периода 1920-30-х годов. Искусство советского периода 1940-50-х годов. Искусство советского периода 1960-90-х годов.

Проблемы и тенденции в современном отечественном искусстве. Проблема сохранности архитектурно-исторических центров. Скульптура. Расширение круга используемых материалов и техник. Изменение образного строя скульптуры, появление нетрадиционных произведений. Работы – М. Шемякина и З.К. Церетели, их неоднозначность. Многообразие форм живописи. Легализация неформальных группировок. Вопросы взаимоотношений искусства и зрителя. Проблемы массового искусства. Рекламный плакат. Сценография балета «Щелкунчик» – М. Шемякина. Активное возрождение церковного искусства. Воссоздание художественного убранства храмов, строительство новых храмов. Современные иконописцы. Архимандрит Зинон (Теодор). Петербургские мастера: Н. и Н. Богдановы, Г. Гашев, С. Голубев, А. Стальнова и др. Проблемы современной иконописи.

Литература.

1. Алексеева В. В. Что такое искусство? Вып. 1. – М.: Сов. худ., 1973, 1991.
2. Ванслов В. В. Изобразительное искусство и музыка. – Л.: Искусство, 1977.
3. Ильина Т. В. История искусств. Западно-европейское искусство. – М.: Высшая школа, 1983.
4. Ильина Т. В. История искусств. Русское и советское искусство. М: Высшая школа, 1989; Отечественное искусство. – М.: Высшая школа, 1994.
5. История зарубежного искусства. / Под ред. М. Т. Кузьминой, Н. Л. Мальцевой. – М.: Изобр. искусство, 1983.
6. История русского искусства. / Под ред. И. А. Бартеньева и Р. И. Власовой. – М.: Изобр. искусство, 1987.
7. История русского и советского искусства. /Под ред. В. Сарабьянова – М.: Высшая школа, 1989.
8. Пикулев И. И. Русское изобразительное искусство. – М.: Просвещение, 1977.

«История хореографического искусства»

Цель курса. Выработать у будущих специалистов представления об основных этапах эволюции хореографического искусства и его высшей формы - балета, познакомить с особенностями искусства танца разных стран, современными тенденциями его развития.

Задачи курса.

1. Ознакомить со спецификой хореографического искусства и процессом становления его основных видов, жанров и форм.
2. Сформировать навыки и умения аналитического восприятия произведений хореографического искусства.
3. Развить творческий потенциал будущих специалистов через познание эстетики творчества, постановочных методов великих мастеров балета.

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоения дисциплины (модуля):

- способностью осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к историческому наследию России и мира, многообразным культурным традициям, иметь собственные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные, социальные, культурные взгляды, конструктивно взаимодействовать с представителями различных культур (ОК-1);
- способностью самостоятельно пользоваться основными положениями и методами социальных, гуманитарных, экономических и искусствоведческих наук при решении профессиональных задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);
- способностью осознанно понимать, конструктивно анализировать и принимать значение и культуuroобразующую роль соответствующей религии в истории и современной жизни России, различных религий в истории и современной духовной жизни соответствующих обществ, способностью осознавать связь задач, художественных принципов искусства с духовно-нравственными ценностями, сформированными религиями (ОК-13);
- способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус, постоянно стремиться к нравственному и эстетическому развитию (ОК-23);
- способностью определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства (ОК-24);
- способностью владеть понятийным аппаратом в области методологии и технологии обучения искусству, психологии и педагогики художественного творчества, анализировать основные факторы формирования и закономерности развития современного языка, особенностей и перспектив развития искусства (ПК-3);
- способностью провести исследования тенденций и закономерностей развития искусства, подготовить публикации (статьи, эссе, методические рекомендации), выступления с использованием современных социальных, психолого-педагогических и информационных технологий, радио, телевидения и иных технических средств коммуникаций (ПК-30);
- способностью дать профессиональную консультацию, проводить художественно-эстетический анализ и оценку явлений искусства, осуществлять редакторскую работу (ПК-32);
- способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания, современные методы, средства и этапы планирования и организации научно-исследовательской деятельности, понимать структуру научного исследования, экспериментальные основы изучения явлений, принципы проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки результатов проводимых исследований и разработок, в том числе с применением информационных технологий и использовать их на практике (ПК-37);

- способностью планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность, работать с литературой, анализировать, выделять главное, видеть проблему исследования, выявлять противоречия, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы (ПК-38);
- способностью учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, собственно культурные и экономические факторы (ПК-40).

Содержание курса.

Специфические особенности хореографического искусства.

Историко-социальные аспекты возникновения танца. Ранние формы танца. Становление и расцвет хореографического искусства. Древний мир. Танцевальная культура Древней Греции и Рима.

Формирование ведущих школ классического танца: западноевропейский балетный театр.

Танцевальная культура западноевропейских стран эпохи Средневековья. Хореографическое искусство западноевропейских стран эпохи Возрождения. Рождение балета. Формирование Европейской школы классического танца. Балетный театр Франции XVII столетия. Западноевропейский балетный театр XVIII столетия. Становление действенного балета. Английский балетный театр XVII - XVIII в. Творчество Дж.Уивера, Ф.Хильфердинг, Г.Анджолони. Творчество Ж.Ж. Новерра и Ж. Доберваля итальянских хореографов. Творчество Карло Блазиса

Преромантизм. Балетный романтизм. Выдающиеся хореографы и исполнители эпохи романтизма. Творчество Филиппо и Марии Тальони. Творчество Жюль Перро. Западноевропейский балетный театр второй половины XIX столетия.

Русский балетный театр.

Народные истоки русской хореографии. Хореографическое искусство России XVII - XVIII вв. Становление в России школы классического танца. Русский балетный театр второй половины XVIII века. Русский балетный театр первой половины XIX века. Творчество И.И. Вальберха. Творчество Ш. Дидло. Русский балетный театр в период Отечественной войны 1812 г. Особенности балетного романтизма в России. Творчество Артура Сен-Леона. Русский балетный театр второй половины XIX века. Эпоха М.И. Петипа. Творчество Л.И. Иванова. П.И. Чайковский и создание русской балетной классики. Исполнительское искусство конца XIX столетия. Русский балетный театр на рубеже XIX – XX века. Реформаторская деятельность А.А. Горского. Русский балет начала XX столетия. Творчество М.М. Фокина. «Русские сезоны» в Париже. Возрождение зарубежного балета.

Советский балетный театр.

Советский балет 1917 - 1927 годов. Творчество Ф.В. Лопухова. Творчество К.Я. Голейзовского. Балет «Красный мак» как первый советский этапный балет. Советский балет 30-х гг. Творчество Р.В. Захарова. Творчество Л.М. Лавровского. Творчество В.И. Вайнонена. Творчество В.М. Чабукиани. Советский балетный театр 40 – 50-х гг. Творчество Ю.Н. Григоровича. Творчество И.Д. Бельского. Творчество О.М. Виноградова. Классика и современность на балетной сцене.

Современный этап развития отечественной хореографии.

Балетный театр России конца XX столетия. Классическое наследие на современной сцене. Современное и современность на балетной сцене. Современные авторские коллективы. Роль балетных фестивалей и конкурсов в развитии хореографического искусства.

Зарубежное хореографическое искусство.

Возникновение и развитие танца модерн. Формирование джазового танца как особого вида сценической хореографии. Джордж Баланчин – хореограф, определивший магистральный путь развития балета в XX веке. Западно-европейский балетный театр второй половины XX века. Современный этап развития Американского балетного театра.

Литература.

1. Блок Л. Классический танец. История и современность. – М., 1987
2. Красовская В. Западно-европейский балетный театр. Очерки истории. От истоков до сер. XVIII в. – Л., 1979
3. Красовская В. Западно-европейский балетный театр. Эпоха Новерра. – Л., 1981
4. Красовская В. Западно-европейский балетный театр. Преромантизм. – Л., 1989

5. Красовская В. Западноевропейский балетный театр. Романтизм. – М., 1996
6. Красовская В. Русский балетный театр от возникновения до середины XIX века. – Л-М., 1958
7. Красовская В. Русский балетный театр второй половины XIX в. – Л-М., 1963
8. Красовская В. Русский балетный театр начала XX века. Т.1. Хореографы: – Л., 1971; Т.2. Танцовщики. – Л., 1972

«История киноискусства»

Цель курса. Сформировать устойчивые представления об истории становления искусства кино и его значении в контексте художественной культуры XX века в условиях профессиональной переподготовки.

Задачи курса.

1. Рассмотреть этапы становления киноискусства.
2. Сформировать устойчивые представления о своеобразии языка искусства кино.
3. Дать обзор ключевых произведений киноискусства, выражающих художественное своеобразие мирового кинематографа.

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоения дисциплины (модуля):

- способностью осознанно воспринимать, уважительно и бережно относиться к историческому наследию России и мира, многообразным культурным традициям, иметь собственные и толерантно воспринимать существующие религиозные, идейные, социальные, культурные взгляды, конструктивно взаимодействовать с представителями различных культур (ОК-1);
- способностью самостоятельно пользоваться основными положениями и методами социальных, гуманитарных, экономических и искусствоведческих наук при решении профессиональных задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);
- способностью осознанно понимать, конструктивно анализировать и принимать значение и культуuroобразующую роль соответствующей религии в истории и современной жизни России, различных религий в истории и современной духовной жизни соответствующих обществ, способностью осознавать связь задач, художественных принципов искусства с духовно-нравственными ценностями, сформированными религиями (ОК-13);
- способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус, постоянно стремиться к нравственному и эстетическому развитию (ОК-23);
- способностью определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства (ОК-24);
- способностью владеть понятийным аппаратом в области методологии и технологии обучения искусству, психологии и педагогики художественного творчества, анализировать основные факторы формирования и закономерности развития современного языка, особенностей и перспектив развития искусства (ПК-3);
- способностью провести исследования тенденций и закономерностей развития искусства, подготовить публикации (статьи, эссе, методические рекомендации), выступления с использованием современных социальных, психолого-педагогических и информационных технологий, радио, телевидения и иных технических средств коммуникаций (ПК-30);
- способностью дать профессиональную консультацию, проводить художественно-эстетический анализ и оценку явлений искусства, осуществлять редакторскую работу (ПК-32);
- способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания, современные методы, средства и этапы планирования и организации научно-исследовательской деятельности, понимать структуру научного исследования, экспериментальные основы

изучения явлений, принципы проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки результатов проводимых исследований и разработок, в том числе с применением информационных технологий и использовать их на практике (ПК-37);

- способностью планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность, работать с литературой, анализировать, выделять главное, видеть проблему исследования, выявлять противоречия, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы (ПК-38);
- способностью учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, собственно культурные и экономические факторы (ПК-40).

Содержание курса.

Содержание курса по истории кино включает в себя формирование представлений об искусстве кино как синтетическом виде искусства, развивающемся в контексте художественной культуры XX века. Программа, наряду с другими программами, посвященными истории разных видов искусства, призвана продемонстрировать закономерности развития кино как вида искусства, составляющего элемент единой художественной картины мира. В программу входит обзор наиболее значимых явлений в истории мирового кино, ознакомление с историко-культурологическим контекстом становления этого вида искусства, рассмотрение взаимовлияний кино и других видов искусства на протяжении всей истории развития кино (театр, литература, пластические искусства, музыка). В программе дается представление об этапах становления кино на рубеже XIX-XX века, о формировании киноязыка и развитии национальных мировых кинематографий. Кино рассматривается как один из видов экранной культуры, основывающихся на достижениях науки и техники, как явление художественной и массовой культуры. Дается представление об авторском и массовом кино в кинематографе стран России, Европы и Америки. Каждая лекция сопровождается просмотром и анализом эпизодов из кинофильмов, составивших вехи развития языка кино и отмеченных ярко выраженным жанровым своеобразием.

Тема № 1. Введение.

Кино как вид искусства. Кино на стыке достижений науки, техники и синтеза искусств. Рождение кино в 1895 году как закономерный итог развития техники (от фотографии с 1839 года). И одновременно как синтез разных искусств (живописи, архитектуры, литературы, музыки, театра). Исторические предпосылки – наскальные рисунки, рисунки в Древнем Египте (в гробницах фараонов), рисунки на колонне Траяна и т.п. – стремление человечества запечатлеть «движение жизни».

Тема № 2. «Великий немой» как образ кино 10-х годов XX века. Становление языка кино на основе синтеза искусств.

Кинематограф бр. Люмьер. Опыты Ж.Мельеса. Рождение кино в России. Развитие кино в этих двух направлениях: как искусства и как технического достижения. Споры о том, чего в кино больше – искусства или производства. Формирование специфического языка кино. Творчество Д.У Гриффита. Невербальный язык, полный знаков и символов, нацеленный на диалог, на восприятие зрителя. Немое кино как язык общемирового общения. Обозначение тенденция к синтезу живописи, архитектуры, музыки, литературы, театра – возникновение художественного образа нового типа.

Пример. Фрагмент из фильма Ч.Чаплина «Малыш». Развитие литературной традиции («маленький человек»). Многослойность повествования. Становление школы киноактера. Роль режиссера в создании фильма. Формирование кинопрофессий и кинематографических школ.

Тема № 3. Мировое кино 20-х годов XX века. Развитие киножанров. Связь с изобразительным искусством авангарда.

Многообразие жанров в мировом кино (драма, мелодрама, комедия, вестерн и т.д.). Развитие выразительных возможностей киноязыка. Творчество Д.Вертова («Человек с киноаппаратом»). Кино немецкого экспрессионизма (К.Вине, Ф.Ланг). Кино сюрреализма (С.Дали, Л.Бунюэль – «Андалузский пес»).

Тема № 4. Мировое кино 30-х годов XX века. Изменение киноязыка с приходом в кино звука и цвета. Киноискусство тоталитаризма.

Развитие кино как массового искусства. Развитие киножанров на основе использования музыки. Голливуд и его роль в становлении жанра мюзикла. Г.Александров. «Веселые ребята». Работа

композитора в кино. С.Эйзенштейн и С.Прокофьев («Александр Невский»). Музыка закадровая и внутрикадровая. Особенности кино тоталитаризма. Л.Риффеншталь. «Олимпиада», «Триумф воли». А.Роом «Строгий юноша».

Тема № 5. Развитие кино в 40-е годы XX века. Мировая война и роль кино в жизни государства – общества – человека.

Влияние исторических событий на развитие кино. Усиление агитационной роли кино в СССР (боевые киноальбомы). Роль и влияние кинохроники на кино 40-х годов. Новые открытия в мировом кино. О.Уэллс «Гражданин Кейн». М.Кертис «Касабланка».

Тема № 6. Ведущие направления развития послевоенного кино. Неореализм и его влияние на мировое кино.

Итальянский неореализм. Творчество П.Джерми, Р.Росселини, Ф.Феллини, Л.Висконти и др. Антифашистская тема в кино. Ален Рене («Герника», «Ночь и туман»).

Послевоенное кино в СССР. М.Калатозов («Летят журавли»), Г.Чухрай («Баллада о солдате»), А.Тарковский («Иваново детство»).

Кино Японии. Творчество А.Курасавы («Расемон»). Кино Индии. Р.Капур («Бродяга»).

Тема № 7. Развитие языка кино в 60-70-е годы XX века. Авторское кино.

Интерес к человеку в киноискусстве этого времени. Творчество А.Тарковского, Г.Козинцева, М.Ромма и др. Общая характеристика кино Италии (Б.Бертолуччи, Л.Висконти, Ф.Феллини).

Общая характеристика кино Франции (Новая волна). Общая характеристика кино США (С.Краммер, С.Поллак, С.Кубрик и др.).

Тема № 8. Кино последних десятилетий XX века. Влияние информационных технологий на изменение киноязыка.

Обзор наиболее заметных явлений в развитии искусства кино. Связь с освоением новых технических возможностей. Эксперименты З.Рыбчинского. Кино постмодернизма (П.Гринуэй «Книги Просперо», С.Дебижев «Два капитана-два» и др). Развитие анимационного кино (Ю.Норштейн, А.Хржановский и др.).

Кино Китая и Южной Кореи. Национальная самобытность и влияние американских традиций. В.Кар-вай, К. Ки-дук.

Тема № 9. Кино третьего тысячелетия. Тенденции развития.

Активизация использования информационных технологий в кино. Трехмерная анимация. Кино и компьютерная игра. Виртуальные миры. Использование мифологических и средневековых сюжетов в современном кино («Властелин колец», «Троя», «Одиссея», «Удивительные приключения Геракла», «Гарри Поттер» и др.).

Тема № 10. Анализ кинопроизведения как явления художественной культуры. Методика развития аудиовизуальной грамотности на материале кино.

Практические упражнения, позволяющие развивать восприятие экранного повествования. Упражнения на «прочтение» экранного текста.

Пример № 1. Просмотр начальных титров фильма «Звезда пленительного счастья» (задание: ответить на вопрос: «Какую художественную информацию мы можем почерпнуть из этого эпизода фильма? Каким путем эта информация передается?»).

Пример № 2. Просмотр двух версий экранизаций литературного произведения (один и тот же эпизод из экранизаций «Гамлета» Г.Козинцева и Ф.Дзеффирелли; «Ромео и Джульетты» Ф.Дзеффирелли и Б.Лурмана; «Бесприданницы» Я Протазанова и «Жестокого романа» Э.Рязанова и т.п.).

Задание: сопоставить версии экранизаций одного и того же произведения, сделанных в разное время и ответить на вопросы: «Какую художественную задачу ставил перед собой режиссер и какими средствами ее решал?»).

Пример № 3. Просмотр эпизода фильма с использованием музыки (например, эпизод «Ледовое побоище» из фильма «Александр Невский»). Эпизод просматривается сначала без звука, затем с включенным звуком. Задание: что изменяется в эпизоде с присутствием музыки?

Литература.

1. Алексеева В.В. Что такое искусство. М.: Просвещение, 1991.
2. Андроникова М.И. Сколько лет кино? М.: Искусство, 1968.
3. Баженова Л.М. Медиаобразование школьника (1-4 классы). М.: Изд-во Ин-та художественного образования Российской Академии образования, 2004. 55 с.
4. Баженова Л.М. Наш друг экран. Вып. 1, 2. М.: Пассим, 1995. 77 с. + 74 с.

5. Баранов О.А. Медиаобразование в школе и вузе. Тверь: Изд-во Тверского гос. ун-та, 2002. 87 с.
6. Баранов О.А. Экран становится другом. М.: Просвещение, 1979. 96 с.
7. Баранов О.А., Пензин С.Н. Фильм в воспитательной работе с учащейся молодежью. Тверь: Изд-во Твер. гос. ун-та, 2005. 188 с.
8. Бондаренко Е.А. В мире кино. М., 2003.
9. Бондаренко Е.А. Диалог с экраном. Учебное пособие для 5-6 кл. М.: SvR-Аргус, 1994. 96 с.
10. Бондаренко Е.А. Основы экранной культуры. Программа для 5-6 классов//Основы экранной культуры/Под ред. Ю.Н.Усова. М.: Просвещение, 1994.
11. Бондаренко Е.А. Творческая реабилитация средствами медиакультуры. Омск, 2001.
12. Бондаренко Е.А. Теория и методика социально-творческой реабилитации средствами аудиовизуальной культуры. Омск: Изд-во Сибир. филиала Рос. ин-та культурологии, 2000. 91 с.
13. Бондаренко Е.А. Экскурсия в мир экрана. Учебное пособие для 7 класса. М.: SvR-Аргус, 1994. 64 с.
14. Боров Ю.Б. Эстетика. М.: Изд-во политической литературы, 1981.
15. Вайсфельд И.В., Демин В.П., Михалкович В.И., Соболев Р.П. Встречи с X музой: Беседы о киноискусстве. В 2-х т. М.: Просвещение, 1981. Т.1. 223 с. Т.2. 175 с.
16. Война на экране. М.: Материк, 2006. 224 с.
17. Головской В. Между «оттепелью» и «гласностью»: кинематограф 70-х. М.: Материк, 2004. 390 с.
18. Жабский М.И, Тарасов К.А., Фохт-Бабушкин Ю.У. Кино в современном обществе: Функции – воздействие – востребованность. М.: Министерство культуры РФ, НИИ киноискусства, 2000. 376 с.
19. Звезды Голливуда /Ред. Е.Н.Карцева. М.: Искусство, 1995. 400 с.
20. Зоркая Н.М. История советского кино. СПб.: Алетейя, 2005.
21. Зоркая Н.М. Уникальное и тиражированное. Средства массовой информации и репродуцированное искусство. М.: Искусство, 1981. 167 с.
22. История зарубежного кино. 1945-2000. Учебник для вузов/Сост. и отв. ред. В.А.Утилов. М.: Прогресс-Традиция, 2005.
23. История отечественного кино. Учебник для вузов/Отв. ред. Л.М.Будяк. М.: Прогресс-Традиция, 2005. 528 с.
24. История советского кино/Ред. Х.Абул-Касымова, С.Гинзбург и др. В 4 т. М.: Искусство, 1969-1978.
25. Капралов Г.А. Человек и миф: Эволюция героя в западном кино (1965-1980). М.: Искусство, 1984. 397 с.
26. Караганов А.В. Первое столетие кино. М.: Материк, 2006. 386 с.
27. Кино. Энциклопедический словарь. Сов. энциклопедия. 1986.
28. Кино: Политика и люди (30-е годы)/Отв. ред. Л.Х.Маматова. М.: Материк, 1995. 231 с.
29. Кино: Энциклопедический словарь/Гл.ред. С.И.Юткевич. М.: Сов. энциклопедия, 1986. 640 с.
30. Киномания-97. Энциклопедия российского киноискусства. М.: Коминфо, 1997 (CD-ROM).
31. Краснова Г.В. Европейцы в Голливуде. М.: Материк, 2006. 308 с.
32. Кудрявцев С.В. + 500. М.: Прогресс, 1994. 396 с.
33. Кудрявцев С.В. 500 фильмов. М.: СП ИКПА, 1991. 381 с.
34. Кудрявцев С.В. Все - кино. М.: Каскад, 1995. 376 с.
35. Кудрявцев С.В. Последние 500. М.: Каскад, 1995. 404 с.
36. Левшина И.С. Любите ли вы кино? М.: Искусство, 1978. 254 с.
37. Левшина И.С. Подросток и экран. М.: Педагогика, 1989. 176 с.
38. Монастырский В.А. Киноискусство в социокультурной работе. Тамбов: Изд-во Тамбов. гос. ун-та, 1999. 147 с.
39. Нечай О.Ф. Основы киноискусства. М.: Просвещение, 1989. 288 с.
40. Нечай О.Ф., Ратников Г.В. Основы киноискусства. Учебное пособие для некинематографических вузов. Минск: Выш. школа, 1985. 368 с.
41. Новейшая история отечественного кино. 1986–2000/Гл.ред. Л.Аркус. СПб: Сеанс, 2001.
42. Новые аудиовизуальные технологии/Отв. ред. К.Э.Разлогов. М.: Едиториал УРСС, 2005. 488 с.
43. Нусинова Н. «Когда мы в Россию вернемся...»: Русское кинематографическое зарубежье (1918-1939)». М.: НИИ киноискусства, Эйзенштейн-центр, 2003.
44. Паркинсон Д. Кино. М.: РОСМЭН. 1996.

45. Пензин С.Н. Американское кинопутешествие. Воронеж: Изд-во Киновидеоцентр им В.М.Шукшина, 2001. 84 с.
46. Пензин С.Н. Анализ фильма. Учебно-методическое пособие для студентов. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2005. 31 с.
47. Пензин С.Н. Кино в системе искусств: проблема автора и героя. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1984. 188 с.
48. Пензин С.Н. Основы киноискусства. Методические указания для студентов естественных и гуманитарных факультетов. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2001.
49. Пензин С.Н. Уроки кино. М.: Изд-во ВБПК, 1986. 66 с.
50. Первый век кино. Энциклопедия. М., 1996.
51. Первый век нашего кино/Ред. К.Э.Разлогов. М.: Локид, 2006. 910 с.
52. Поличко Г.А. Киноязык, объясненный студенту. М.: Русское слово, 2006. 201 с.
53. Режиссерская энциклопедия. Кино Европы /Отв. Ред. Г.Н.Компаниченко. Сост. М.М.Черненко. М.: Материк, 2002. 204 с.
54. Режиссерская энциклопедия. Кино США /Отв. Ред. Е.Н.Карцева. М.: Материк, 2000. 276 с.
55. Российский иллюзион. М.: Материк, 2003. 732 с.
56. Российское кино: Парадоксы обновления/Ред. А.Г.Дубровин, М.Е.Зак. М.: Материк, 1995. 141 с.
57. Рыбак Л.А. Наедине с фильмом. Об искусстве быть кинозрителем. М.: Изд-во БПСК, 1980. 57 с.
58. Садуль Ж. История кино. М.: Иностранная литература. 1987
59. Усов Ю.Н. В мире экранных искусств. М.: SVR-Аргус, 1995. 224 с.
60. Усов Ю.Н. Кинообразование как средство эстетического воспитания и художественного развития школьников. Дис. ... д-ра пед. наук. М., 1989.
61. Усов Ю.Н. О принципе формирования аудиовизуальной грамотности//Место и функции массовой коммуникации в процессе педагогического воздействия. М.: Педаг. общество РСФСР, 1975.
62. Усов Ю.Н. О формировании аудиовизуальной грамотности, навыков вербального типа мышления//Проблемы теории и методики эстетического воспитания школьников. Тбилиси, 1980.
63. Усов Ю.Н. Основы экранной культуры. М.: МП Новая школа, 1993. 90 с.
64. Усов Ю.Н. Формирование эстетической оценки кинофильмов у старшеклассников//Основы киноискусства школьникам. М.: Педагогика, 1974.
65. Утилов В.А. Сумерки цивилизации: XX век в образах западного киноэкрана. М.: Глобус, 2001.
66. Федоров А.В. Видеоспор: Кино - видео - молодежь. Ростов: Ростов. книж. изд-во, 1990. 80 с.
67. Федоров А.В. Трудно быть молодым: Кино и школа. М.: Киноцентр, 1989. 66 с.
68. Фомин В.И. Правда сказки. Кино и традиции фольклора, М.: Материк, 2001.
69. Фрейлих С.Н. Теория кино: От Эйзенштейна до Тарковского. М.: Искусство, 1992.
70. Хилько Н.Ф. Аудиовизуальная культура: Словарь. Омск: Изд-во Сиб. фил. Рос. ин-та культурологии, Омск. гос. ун-т, 2000. 149 с.
71. Хилько Н.Ф. Социокультурные аспекты экранного медиаторчества. М.: Изд-во Российского ин-та культурологии, 2004. 96 с.
72. Эйзенштейн С.М. Психологические вопросы искусства. М.: Смысл, 2002.
73. Энциклопедия кино Кирилла и Мефодия. М., 2002 (CD-ROM).
74. Энциклопедия кино США. Актеры. М.: Материк, 2003. 388 с.
75. Юренев Р.Н. Краткая история киноискусства. М.: Академия, 1997. 288 с.

ОПЦ.В.01. Модуль «Интегративное искусствознание»

Цель курса. Развитие у студентов понимания теоретических проблем искусства, его роли в формировании сознания, передаче духовного наследия от поколения к поколению с точки зрения возможности интегративных подходов к его изучению.

Задачи курса.

1. Ознакомить студентов с теорией и методологией интегративного искусствознания.
2. Сформировать практические навыки исследований интегративного характера.
3. Овладение методами сравнительно-исторических исследований в области искусства.

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоения дисциплины (модуля):

- способностью владеть понятийным аппаратом в области методологии и технологии обучения искусству, психологии и педагогики художественного творчества, анализировать основные факторы формирования и закономерности развития современного языка, особенностей и перспектив развития искусства (ПК-3);
- способностью применять в педагогической практике собственный практический опыт работы и различные опробованные подходы к процессу обучения и воспитания личности (ПК-4);
- способностью участвовать в методической разработке и внедрении разнообразных педагогических методик в области искусства (ПК-7);
- способностью использовать разнообразные педагогические технологии (ПК-8);
- способностью разрабатывать методические пособия и другие методические материалы по организации и руководству культурными учреждениями и организациями (ПК-9);
- способностью создавать соответствующие компьютерные базы данных о различных видах художественного творчества и культурной деятельности (ПК-10);
- способностью подготовить и провести телевизионные передачи, репортажи, интервью и другие формы деятельности средств массовой информации по пропаганде духовно-нравственных ценностей и идеалов мировой культуры и искусства (ПК-11);
- способностью использовать приобретенные знания для популяризации искусства: проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, экспозицию, организовать конкурс, фестиваль (ПК-29);
- способностью провести исследования тенденций и закономерностей развития искусства, подготовить публикации (статьи, эссе, методические рекомендации), выступления с использованием современных социальных, психолого-педагогических и информационных технологий, радио, телевидения и иных технических средств коммуникаций (ПК-30);
- способностью создавать соответствующие компьютерные базы данных и участвовать в проведении исследований в сфере методологии науки и практики, педагогики, истории и теории искусства в рамках открытого научно-образовательного и культурно-просветительского процесса (ПК-31);
- способностью дать профессиональную консультацию, проводить художественно-эстетический анализ и оценку явлений искусства, осуществлять редакторскую работу (ПК-32);
- способностью разрабатывать и осуществлять проекты и программы по сохранению и развитию традиций Российской школы искусства, участвовать в педагогическом проектировании профильных образовательных и художественно-творческих систем (ПК-33);
- способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания, современные методы, средства и этапы планирования и организации научно-исследовательской деятельности, понимать структуру научного исследования, экспериментальные основы изучения явлений, принципы проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки результатов проводимых исследований и разработок, в том числе с применением информационных технологий и использовать их на практике (ПК-37);
- способностью планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность, работать с литературой, анализировать, выделять главное, видеть проблему исследования, выявлять противоречия, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы (ПК-38);
- способностью понимать социально-психологические и социально-экономические факторы, влияющие на культурное потребление в зависимости от национально-исторических особенностей (ПК-39);
- способностью учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, собственно культурные и экономические факторы (ПК-40);
- способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки; искусствоведческие, исторические, культурологические, психолого-педагогические подходы в исследовании искусства, с привлечением современных информационных технологий (ПК-41).

Содержание курса:

Понятийно-категориальный и терминологический аппарат интегративного искусствознания. Общая периодизация и представление об основных эпохах развития ветвей мирового искусства. Исторический процесс, культура, семиотика и искусство. Периодизация истории искусства – крупные периоды, эпохи и стили. Категория стиля и жанра в искусстве; стиль, жанр и их проявления. Понятие стилеобразования и стилеобразующего центра в истории искусств. Роль и эволюция материалов и выразительных средств в различных видах искусства. Памятники и произведения искусства как феномен культуры и как документальный источник знаний. Доисторические, синкретические формы искусства. Специфика словесного, музыкального, театрального, хореографического, изобразительного видов и жанров искусства в древневосточных цивилизациях, в греко-римской античности, в раннехристианском искусстве, в Византии и в западноевропейском искусстве средних веков. Понятие канона; понятие иконографии. Древнерусское искусство и западноевропейское искусство средних веков, генетические связи с византийским, их специфика и самобытность. Искусство Нового времени. Европейское искусство эпохи Возрождения, Барокко и Классицизма; искусство XIX в.; западно-европейское искусство XX века. Русское искусство XVIII-XIX вв.; общее и особенное в русском искусстве. Русское искусство на рубеже XIX XX вв. Советское искусство XX века. Основы методологии интегративного искусствознания. Основные принципы и методы сравнительно-исторических исследований в области искусства.

Литература.

1. А.А.Адамян. Вопросы эстетики и теории искусства. М., 1978.
2. И.Адо. Свободные искусства и философия в античной мысли. М., 2002.
3. Т.Адорно. Эстетическая теория. М., 1999.
4. Азизян, И.А., Добрицына, И.А.Лебедева, Г.С. Теория композиции как поэтика архитектуры. М., 2002.
5. П.Акопян. О роли интуиции в художественном познании. М., 1971.
6. “Актуальные проблемы теории литературы и эстетики” сб. ст. М., 1972.
7. С.С.Алекеев. Элементарный курс цветоведения. М., 1937.
8. С.С.Алексеев, Б.М.Теплов, П.А.Шевырев. Цветоведение для архитекторов. М.-Л. 1938.
9. С.С.Алексеев. О цвете и красках. М., 1962.
10. С.С.Алексеев. О колорите. М.1974.
11. Н.Алёшина. О соотношении изобразительности и выразительности в искусстве. Диссертация на соискание степени кандидата философских наук. М., 1965.
12. В.Альфонсов. Слова и краски. М., 1966.
13. М. Алпатов. Композиция в живописи. Исторический очерк. М.-Л., 1940.
14. М.В.Алпатов. Краски в древне-русской живописи., М., 1974.
15. М.Алпатов. Истолкование живописных произведений. – ”Творчество”, 1980, № 10.
16. Американская философия искусства. Антология. М., 1997.
17. Архитектурная композиция. Сб.ст. М., 1970.
18. Р. Арнхейм. Образ и мысль. – сб. “Зрительные образы, феноменология, эксперимент”, вып. 1-2, Душанбе. 1971-1974.
19. Р.Арнхейм. Искусство и визуальное восприятие. М., 1977.
20. Р.Арнхейм. Динамика архитектурных форм. М., 1984.
21. Он же. Новые очерки по психологии искусства. М., 1994.
22. Ауэрбах, Э. Мимезис. М., 1976.
23. С.Бабушкин. Пространство и время художественного образа. Л., 1971.
24. Бабюк. Содержание и форма художественного произведения. Лекции. Киев. 1986.
25. Ж. Базен. История истории искусства от Вазари до наших дней. М., 1995.
26. Баксендолл, М. Узоры интенции. Об историческом толковании картин. М., 2003.

27. А.В.Бакушинский. Линейная перспектива в искусстве. – “Искусство”, 1923, № 1.
28. А.В.Бакушинский. Линейная перспектива в искусстве и зрительном восприятии реального пространства. – в кн. “Исследования и статьи”, М. 1981.
29. Н.В.Барковская. Активность художественной формы. Тбилиси. 1982.
30. Барт, Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989.
31. Он же. Мифологии. М., 1994.
32. Он же. Camera lucida. М., 1997.
33. Он же. Система моды. Статьи по семиотике культуры. М., 2003.
34. А.П.Барышников. Основы композиции. М., 1951.
35. А.П.Барышников. Перспектива. М., 1955.
36. Е.Я.Басин. Семиотика об изобразительности и выразительности. – “Искусство”, 1965, № “.
37. Батай, Ж. Внутренний опыт. СПб., 1997.
38. В.А.Бачаник. Искусство и мифология. М., 1987.
39. Башляр, Г. Психоанализ огня. М., 1991.
40. Он же. Вода и грёзы. М., 1998.
41. Он же. Земля и грёзы воли. М., 2000.
42. Он же. Земля и грёзы о покое. М., 2001.
43. Он же. Поэтика пространства. М., 2003.
44. Г.В. Беда. О законе пропорциональных отношений в живописи. М., 1960.
45. Г.В.Беда. Тональные и цветовые отношения в живописи. М.1964.
46. Г.В.Беда. Цветовые отношения и колорит. Краснодар. 1967.
47. Бел Майк, Норман Брайсен. Семиотика и искусствознание. – “Вопросы искусствознания. № 1X (2,96), М.1996.
48. Безансон, А. Запретный образ. М., 1999.
49. Бельтинг, Х. Антропология образа (главы из книги). // Искусствознание, 1/05, сс. 68-106.
50. Беньямин, В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе. М., 1996.
51. Он же. Озарения. М. 2000.
52. Он же. Происхождение немецкой барочной драмы. М., 2002.
53. Бергсон, А. Творческая эволюция. М., 1998.
54. В.Я.Берсенева, Н.В.Романова. Вопросы эстетики ткани. М., 1977.
55. фон В.Бецольд. Учение о цветах по отношению к искусству и технике. Спб.1878.
56. Бланшо. Пространство литературы. М., 2002.
57. Бодлер, Ш. Об искусстве. М., 1986.
58. Бонфуа, Ив. Невероятное. Избранные эссе. М., 1998.
59. Боумен, У. Графическое представление информации. М., 1971.
60. Т.Буркхардт. Сакральное искусство Востока и Запада. Принципы и методы. М., 1998.
61. В.В.Бычков. Эстетическое значение цвета в восточно-христианском искусстве. – сб. “Вопросы истории и теории эстетики”, М., 1975.
62. В-Г.Вакенродер. Краски. – в кн. “Фантазии об искусстве”, М., 1828 (переиздание – М., 1977).
63. П.Валери. Об искусстве. М., 1977.
64. С.С.Ванеян. Искусствознание как наука и как поэзия. – Русский исторический вестник. № 2, сс. 1-
65. Он же. Пустующий трон. Критическое искусствознание Ханса Зедльмайра. М., 2004.
66. В.В.Ванслов. Проблема синтеза искусств. – в кн “Эстетика романтизма”.1966.
67. В.В.Ванслов. О станковом искусстве и его судьбах. М., 1972.
68. С.Р. Вартазарян. От знака к образу. Ереван. 1973.
69. Введение в социологию искусства: Учеб. пособие для гуманит. вузов/ Е.В. Дуков, В.С. Жидков, Ю.В. Осокин и др. СПб., 2001.

70. Вежбицкая, А. Язык. Культура. Познание. М., 1997.
71. Вейдле, В. Эмбриология поэзии. Статьи по поэтике и теории искусства. М., 2002.
72. Г.Вейль. Симметрия. М., 1968.
73. Г.Вейль. Узоры симметрии. М., 1980.
74. Г.Вёльфлин. Основные понятия истории искусства., М.-Л., 1930.
75. Вен, П. Как пишут историю. Опыт эпистемологии., М., 2003.
76. Н.Ю.Вергилес, В.Л.Зинченко. Формирование зрительного образа. М., 1970.
77. Н.Ю. Вергилес, В.Л.Зинченко. Проблема адекватности образа. – “Вопросы философии”, 1971, № 4.
78. Вертгеймер, М. Продуктивное мышление. М., 1987.
79. Он же. О гештальттеории. – Хрестоматия по истории психологии. М., 1980, с. 84-99.
80. Взаимодействие и синтез искусств. Научный совет по истории мировой культуры. Комиссия комплексного изучения художественного творчества АН СССР. Л., 1978.
81. М.А.Винк. Социальная природа художественного мышления. Л. 1980.
82. Б.Р.Виппер. Проблема времени в изобразительном искусстве. – сб. “50 лет ГМИИ им. А.С.Пушкина”, М., 1962.
83. Б.Р.Виппер. Несколько тезисов к проблеме стиля. – “Творчество”, 1962, № 9.
84. Б.Р.Виппер. Статьи об искусстве. М., 1970.
85. Вирильо, М. Машина зрения. СПб., 2004.
86. Витгенштейн, Л.
87. А.Водолагин. Философское содержание художественного произведения. Л.-М., 1983.
88. И.Ф.Волков. Творческие методы и художественные системы. М., 1989.
89. Н.Н.Волков. Восприятие плоских линейных систем. – “Вопросы физиологической оптики”, М., 1948, № 6.
90. Н.Н.Волков. О цветовом строе картины. – “Искусство”, 1958, №8-9.
91. Н.Н.Волков. Восприятие предмета и рисунка., М. 1950.
92. Н.Н.Волков. Восприятие картины. М., 1969.
93. Н.Н.Волков. Восприятие предмета и картины. Геометрия и композиция картины. – “Искусство”, 1975, № 6.
94. Н.Н.Волков. Цвет в живописи. М., 1979.
95. Н.Н.Волков. Композиция в живописи. М., 1977.
96. Е.В.Волкова. Произведение искусства – предмет эстетического анализа. М., 1976.
97. Е.В.Волкова. Проблема содержания и формы в искусстве. М., 1976.
98. Волкова Е.В. Эстетика и искусствознание. М., 1996
99. “Вопросы синтеза искусств”. сб. ст. М., 1936.
100. “Восприятие пространства и времени”. сб. ст.Л., 1969.
101. В.Вундт. Фантазия как основа искусства. СПб.-М., 1914.
102. Л.С.Выготский. Психология искусства. М., 1968.
103. А. Габричевский. Новая наука об искусстве. – “Вопросы искусствознания”, УШ (1,96). М., 1996.
104. Он же. Морфология искусства. М., 2002.
105. Гадамер, Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М., 1988.
106. Он же. Актуальность прекрасного. М., 1991.
107. Гарден, Ж.-К. Теоретическая археология. М., 1983.
108. Гаспаров, Б.М. Язык, память, образ. Лигвистика языкового существования. М., 1996.
109. Г.Д.Гачев. Жизнь художественного сознания, Очерки по истории образа. М., 1972.
110. И-В. Гёте. Об искусстве, М., 1975.
111. Дж. Гибсон, Экологический подход к зрительному восприятию. М., 1988.
112. Гидион, З. Пространство, время, архитектура. М., 1975.
113. М.Гик. Эстетика пропорций в природе и в искусстве. М., 1935.
114. А.Гильдебранд. Проблема формы в изобразительном искусстве (пер. с нем.). М., 1914.

115. Гильдебрандт, Д. фон. Новая вавилонская башня. Избранные философские работы. СПб., 1998.
116. Ю.И.Гимберг. Технология станковой живописи. – “Искусство”, 1983, № 5.
117. Ж.Годфруа. Что такое психология? М., 19--.
118. Э.Гольберг-Вержбинская. Живопись и её выразительные средства. – в сб. “Искусство и зритель”. Л., 1961.
119. В.П.Головин. Мир художника раннего Возрождения. М., 2002.
120. А.Гончаров. Теория художественной формы. – “Творчество”, 1966, № 4.
121. К.Горанов. Образная природа и историческая эволюция искусства. М., 1967.
122. К.Горанов. Художественный образ и его историческая жизнь. М., 1970.
123. Г.Горощенко. Основы композиции. М., 1936.
124. В.Н.Гращенков. История и историки искусства. М., 2005.
125. Р.Л.Грегори. Глаз и мозг, М., 1970.
126. Р.Л.Грегори. Разумный глаз. М., 1972.
127. Р.Л. Гримм. Пропорциональность в архитектуре. Л.М., 1935.
128. В.С.Грибков, В.М.Петров. Изобразительная плоскость и её интегрирующие свойства. – в сб. “Труды по знаковым системам”. Тарту. вып. 7.
129. И.А.Гризова. Художественный образ как система. Одесса. 1970.
130. А.Грюнбаум. Философские проблемы пространства и времени. М., 1987.
131. Гумбольдт, В. фон. Язык и философия культуры. М., 1985.
132. А.П.Гуревич. Категории средневековой культуры. М., 1972.
133. Дамиш, Ю. Теория облака. набросок истории живописи. СПб., 2003.
134. И.Е.Данилова. От средних веков к Возрождению. Сложение художественной картины Кватроченто, М., 1975.
135. Данилова, И.А.
136. С.М.Даниэль. Регулярное поле изображения, как объект семантического анализа. – в сб. “Теоритические проблемы дизайна”, М., 1979.
137. С.М.Даниэль. Картина классической эпохи ХУП века. Л., 1986.
138. Данто, А. Аналитическая философия истории. Екатеринбург, 2002.
139. Э.Делакруа. Мысли об искусстве. М., 1960.
140. Делез, Ж. Складка. Лейбниц и барокко. М., 1998.
141. М.Диберс. Цвет в деятельности человека. М., 1964.
142. Диди-Юберман, Ж. То, что мы видим, то, что смотрит на нас. СПб., 2001.
143. Д.Дидро. Об искусстве. М., 1936.
144. Джемс, Ч. Язык архитектуры постмодернизма. М., 1985.
145. Джонсон, Р. Сновидения и фантазии. Анализ и использование. Киев, 1996.
146. Н.А. Дмитриева. Изображение и слово. М., 1962.
147. В.О.Днепров. О формах художественного обобщения. Л., 1960.
148. Л.Жегин. Язык живописного произведения. М., 1970.
149. Л.Ф.Жегин. Пространственно-временное единство живописного произведения. – Симпозиум по знаковым системам. вып.2, Тарту, 1962.
150. Женетт, Ж. Фигуры. Т. 1-2, М., 1998.
151. Жильсон, Э. Живопись и реальность. М., 2004.
152. А.Зайцев. Цвет и изображение. – “Искусство”, 1970, №3.
153. А.С.Зайцев. Наука о цвете и живописи. М., 1986.
154. А.Т.Закариадзе. Специфика художественного символа Тбилиси. 1986.
155. Е.П.Зальцман. К проблеме взаимодействия структуры художественного произведения и характера его воспроизведения во времени. – “Советское искусствознание. 1977”, М., 1978.
156. Зедльмайр, Х. Искусство и истина. М., 1999.
157. Г.Земпер. Практическая эстетика. М., 1970.
158. Зиммель, Г. Избранное. Т. 1-2. М., 1996.

159. В.П.Зинченко, Н.Ю. Вергилис. Формирование зрительного образа. М., 1969.
160. В.П.Зинченко. Проблемы визуальной культуры в свете современных исследований зрительного восприятия и визуального мышления. – “Труды ВНИИТЭ. Эргономика”, вып. 6, М., 1973.
161. В.П.Зинченко, Г.Г.Вучетич, В.М.Гордон. Порождение образа. – в кн. “Искусство и научно-технический прогресс”, М., 1973.
162. В.П.Зинченко. Зрительное восприятие и творчество. – “Техническая эстетика”. 1975, № 7.
163. В.Зинченко. Портрет и образ. – “Искусство”, 1976. № 2.
164. Т.Г.Знамеровская. Направление, творческий метод и стиль в искусстве. Л., 1976.
165. Зонтаг, С. Мысль как страсть. Избранные эссе 1960-х – 1970-х годов. М., 1997.
166. Р.А.Зубов, А.И.Мостапенко. О проблеме типологии пространственно-временных отношений в сфере искусства. – в сб. “Проблема ритма, художественного времени и пространства в литературе и в искусстве. Четвертый симпозиум”, М.Л., 1970.
167. Иванов, Вяч. Лики и личины России. Эстетика и литературная теория. М., 1995.
168. В.В.Иванов, В.Н.Топоров. Структурно-типологический подход к семантической интерпретации произведений изобразительного искусства в диахроническом аспекте. – в сб. “Труды по знаковым системам”, вып. 8, Тарту, 1977.
169. Р.М.Ивенс. Введение в теорию цвета. М., 1996.
170. Иеротопия. Исследование сакральных пространств. М., 2004.
171. А. Иконников, Г.Степанов. Основы архитектурной композиции. М., 1971.
172. А.В.Иконников. Художественный язык архитектуры. М., 1975.
173. Ильин, И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996.
174. Ингарден, Р. Исследования по эстетике. М., 1962 («О произведении архитектуры»; «О структуре картины»).
175. Интенциональность и текстуальность. Философская мысль Франции XX века. Томск, 1998.
176. И.И. Иоффе. Синтетическая история искусств. Введение в историю художественного мышления. Л. 1939.
177. Искусство и зритель. Сб. ст. Л., 1961.
178. История архитектуры в избранных отрывках. М., 1935.
179. Йейтс, Фр. Искусство памяти. СПб., 1997.
180. М.Каган. Морфология искусства. Л., 1972.
181. М.С.Каган. Системный подход к комплексному изучению искусства. – в кн. “Методологические проблемы современного искусствоведения”, Л., 1980.
182. Кайуа, Р. Миф и человек. Человек и сакральное. М., 2003.
183. А.Т.Калинкин. Методологический анализ художественного познания. М., 1989.
184. Кандинский, В.В. Избранные труды по теории искусства. Тт. 1-2. М., 2001.
185. А.М.Кантор. Предмет и среда в живописи. М., 1981.
186. А.И.Каплун. Стиль и архитектура. М., 1985.
187. Х.Э.Карлот. Словарь символов. М., 1994.
188. Кассирер, Э. Избранное. Опыт о человеке. М., 1998.
189. Квадратура смысла. Французская школа анализа дискурса. М., 1999.
190. Е.А.Кибрик. Объективные основы композиции в изобразительном искусстве, – “Вопросы философии”, 1966, № 10.
191. С. Кириллов. Руководство к познанию живописи. Спб. 1919.
192. Л.Кириллова. Теория композиции в современной архитектуре. М., 1970.
193. Н.Н.Кирсанова. Знаковые аспекты искусства и художественное восприятие. Л., 1982.
194. Кларк, К. Нагота в искусстве. СПб., 2004.
195. Он же. Пейзаж в искусстве. СПб., 2004.
196. Е.Ковтун. Плоскость и пространство. – “Творчество”. 1967, № 7.
197. Е.В.Ковешникова. Эстетическая значимость цвета. М., 1982.

198. Козловский, П. Культура постмодерна. М., 1995.
199. Р.Дж. Коллингвуд. Идея истории. М., 1980.
200. Он же. Принципы искусства. М., 1999.
201. Компаньон, А. Демон теории. Литература и здравый смысл. М., 2001.
202. Композиция в современной архитектуре. Сб.ст. М., 1973.
203. Л.А.Константинов. Проблема художественной законченности. М., 1972.
204. С.В.Коровкевич. Анализ картины. Л., 1975.
205. С.В.Коровкевич. Об анализе картины. – “Искусство”. 1960, № 11.
206. С.В.Кравков. Цветовое зрение. М., 1951.
207. З. Краснотапов. Оригинальность художественных сообщений. М., 1968.
208. Красота и мозг. Биологические основы эстетики. М., 1995.
209. Р.Краус.
210. Краткий словарь терминов изобразительного искусства. М., 1959.
211. Э. Кречмер. Строение тела и характер [1922²]. М., 2001.
212. Э. Кречмер. Гениальные люди [1958]. М., 1999.
213. В.А.Крючкова. Проблема изображения в трудах Э.Гомбриха. – сб. “Проблема наследия в изобразительном искусстве”, Л. 1969.
214. Кроче, Б. Теория и история историографии. М., 1998.
215. Он же. Эстетика. – Б.Кроче. Антология сочинений по философии. Ч.7 (с. 399-449).
216. Н.П.Крымов. О живописи. М., 1960.
217. Г.И.Кулебякин. Рисунок и основы композиции. М., 1988.
218. В.Н.Лазарев. Проблема времени в пространственных композициях.
219. С.Лангер. Философия в новом ключе. М., 2000.
220. Ж.Лапльнш и Ж.-Б. Понталис. Словарь по психоанализу. М., 1996.
221. Лакан, Ж. Инстанция Буквы в бессознательном или судьба разума после Фрейда. М., 1997.
222. Леви-Строс, К. Структурная антропология. М., 1984.
223. Он же. Первобытное мышление. М., 1994.
224. Н.Л.Лейзеров. Образность в искусстве, М., 1974.
225. Ю.К.Лекомцев. О семиотическом аспекте изобразительного искусства. – ”Труды по знаковым системам”, вып. 3. Тарту, 1967.
226. Г.Э.Лессинг. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии. М., 1957.
227. Лиотар, Ж.-Фр. Состояние постмодерна. СПб., 1998.
228. Литература и искусство в системе культуры. М., 1988.
229. А.Ф.Лосев. Логика ситмвола. Л. 1972.
230. А.Ф.Лосев. Проблемы символа и реалистическое искусство. М., 1976.
231. А.Ф.Лосев. Философия. Миф. Культура. М., 1991.
232. Лотман, Ю. М., Статьи по семиотике искусства. СПб., 2002.
233. Любак, А. де. Драма атеистического гуманизма. М., 1997.
234. Маклюэн, М. Понимание media. Внешние расширения человека. М.-Жуковский, 2003.
235. Он же. Галактика Гутенберга. Становление человека печатающего. М., 2005.
236. В.Малетин. О границах живописи и графики. – в кн. “Виды искусств и современность”, М., 1962.
237. Ман, Поль де. Аллегории чтения. Екатеринбург, 1999.
238. Мамфорд, Л. Миф машины. М., 2001.
239. Маннхейм, К. Диагноз нашего времени. М., 1994.
240. Маритен, Ж. Ответственность художника. – Самосознание европейской культуры XX века. М., 1991, с. 171-207.
241. М.Е.Марков. Искусство как процесс. М., 1970.
242. Маркузе, Г. Одномерный человек. Исследование идеологии развитого индустриального общества. М., 1994.

243. Марсель, Г. Быть и иметь. Новочеркасск, 1994.
244. М.В.Матюшин. Закономерность изменяемости цветовых сочетаний. М.-Л., 1932.
245. И.Л.Маца. Творческий метод и художественное наследие. М., 1933.
246. И.Л. Маца. К определению проблемы стиля. – “Искусство”, 1959, № 11.
247. И.Л.Маца. Форма и её теория. – “Творчество”, 1967, № 4.
248. Методологическая записка к курсу Теория искусства”. М., 1930.
249. Мейнес. Главное начертание теории и истории изобразительных наук. М., 1828.
250. И.Г.Меркурова. Основные проблемы теории искусств. Конспект лекций. М., 1981.
251. Мерло-Понти, М. Феноменология восприятия. СПб., 1999.
252. М.Минарт. Свет и цвет в природе. М., 1959.
253. Михайлов, Александр В. Языки культуры. Учебное пособие по культурологии. М., 1997.
254. А.А.Михайлова. О художественной уловности. М., 1966.
255. А.А.Михайлова. Художественный образ как динамический процесс. – “Советское искусствоведение”, вып. 1, 1976.
256. А.Моль. Теория информации и эстетическое восприятие. М., 1966.
257. Л.В.Мочалов. Художник, картина, зритель. Л., 1963.
258. Л.В.Мочалов. Пространственные построения изображений. – “Творчество”. 1973, № 9.
259. Л.В.Мочалов. О систематике типов пространственного построения картины. – в кн. “Критерии и суждения в искусствоведении”, М., 1986.
260. Л.В.Мочалов. Пространство мира и пространство картины. М., 1988.
261. Мукаржовский, Я. Исследования по эстетике и теории искусства. М., 1994.
262. Е.Б.Мурина. Проблемы синтеза пространственных искусств. М., 1982.
263. Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западно-европейской литературы XX века. М., 1986.
264. Р. Невалина. Пространство, время и относительность. М., 1966.
265. Г.А.Недошивин. Теория искусства. М., 1953.
266. А.И.Некрасов. Курс истории и теории искусств. т.1-3, М., 1914.
267. А.И.Некрасов. Теория архитектуры. М., 1994.
268. Некоторые вопросы специфики искусства. Ереван. 1970.
269. Нибур, Ричард; Нибур, Райнхольд. Христос и культура. Избранные труды. М., 1996.
270. М. Нордау. Вырождение. М., 1995.
271. Общая риторика. М., 1986, 1998².
272. Объёмно-пространственная композиция. Сб. ст. под ред. А.Степанова и М.Турлуса. М., 1977.
273. О живописи. Сб. ст. М., 1959.
274. Ю.А.Олсуфьев. Параллельность и концентричность в древней иконе как признак диатактической организованности, Сергиев-Пасад, 1927.
275. Х.Ортега-и-Гассет. Эстетика. Философия культуры. М., 1991.
276. В.А.Осипян. О специфике предмета искусства. Ереван., 1968.
277. В. Оствальд. Цветоведение. М., 1926.
278. Панофский, Э. Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада. М., 1998.
279. Он же. Смысл и толкование изобразительного искусства. СПб., 1999.
280. Он же. Idea. СПб., 1999.
281. Т.А.Пасто. Заметки о пространственном опыте в искусстве. – в сб. “Семиотика и искусствоведение”. М., 1972.
282. Д.Петрович. Теоретики пропорций. М., 1979.
283. В.Е.Петерсон. Перспектива. М., 1970.
284. О.Д.Пирамишвили. Теоретические проблемы изобразительного искусства. Тбилиси., 1973.
285. О.Д.Пирамишвили. К проблеме завершенности в изобразительном искусстве.

- Тбилиси. 1972.
286. О.Д.Пирамишвили. Проблема “поп-финито” в искусстве. Тбилиси., 1982.
287. Л.П.Помыткина. Методика метрического анализа картины. – сб.ст. Проблемы зарубежного искусства. Вып. 1X, Л., 1979.
288. Поппер, К. Логика и рост научного знания. М., 1983.
289. Он же. Нищета историзма. М., 1990.
290. Проблема портрета. М., 1928.
291. Проблема цвета в психологии. М., 1993.
292. Проблемы ритма, художественного времени и пространства в литературе и искусстве. М., 1970.
293. Природа искусства и механизм художественной деятельности. Сб.ст. Л., 1975.
294. Проблема канона в древнем и средневековом искусстве Азии и Африки. Сб.ст. М., 1973.
295. Проблема наследия в теории искусства. Сб. ст. М., 1984.
296. Пруст, М. Памяти убитых церквей. М., 1999.
297. Психоаналитические термины и понятия. Под ред. Э.Барнесса и Бернарда Ф.Файна. М., 2000.
298. Психология ощущений и восприятия. Хрестоматия. М., 1999.
299. Ч.Райкрофт. Критический словарь по психоанализу. СПб., 1995.
300. А.Г.Раппопорт. Межпредметное пространство. – “Советское искусствознание”. Вып. 2, М., 1984.
301. Раппопорт, А. Г., Сомов, Г. Ю. Форма в архитектуре. Проблемы теории и метода. М., 1990.
302. С.Х.Раппопорт. От художника к зрителю. Проблемы художественного творчества. М., 1984.
303. С.Х.Раппопорт. Изобразительный и гнизобразительный языки в искусстве. Строениехудожественных предметов. М., 1978.
304. Б.В.Раушенбах. Системы перспективы в изобразительном искусстве. Общая теория перспективы. М., 1986.
305. Герменевтика. Этика. Политика. М., 1995.
306. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М., 1995.
307. Он же. Герменевтика и психоанализ. Религия и вера. М., 1996.
308. Науки о природе и науки о культуре. М., 1998.
309. Р.-М. Рильке. Флорентийский дневник. 2001.
310. Он же.
311. “Ритм, пространство и время в литературе и искусстве”, Л., 1974.
312. Л.Рихтер. Учение о цветах. М-Л., 1931.
313. В.В.Розанов. Среди художников [1914]. М., 1994.
314. Рок, И. Введение в зрительное восприятие. 1-2, М., 1980.
315. Случайность, ирония и солидарность. М., 1996.
316. Г.Роршах. Психодиагностика. М., 2005.
317. Н.А.Рындин. Линейная перспектива. Пг. 1918.
318. В.Ф.Рябов. Художественная деятельность. М., 1984.
319. М.Сарапов. Функциональный анализ искусства. – “Искусство”, 1968, № 6.
320. М.Сарапов. Художественное произведение как структура. – сб.ст.”Содружество наук и тайны творчества”, М., 1984.
321. И.Г.Сапего. Предмет и форма. М., 1984.
322. М.Сараф. Эстетические принципы пластического формирования. М., 1972.
323. Е.Селизарова. Закономерности композиции и выразительность. – “Искусство”. 1965, № 8.
324. О.Семенов. Категория времени в живописи импрессионистов. – ”Искусство”, 1969, № 5.

325. О.Семенов. Категории времени в модернистской западной живописи. – сб.ст. “О современной буржуазной эстетике”, вып.3, М., 1972.
326. Семиотика. М., 1983.
327. “Семиотика и искусствометрия. Современные зарубежные исследования”. сб.ст., М., 1972.
328. “Семиотика и структура”. сб.ст., М., 1977.
329. Семиотическое окно. XXVI: Випперовские чтения М., 1993.
330. Г.Н.Слепухов. Художественное пространство и время как объект философско-эстетического анализа. М., 1979.
331. Словарь искусства. М., 1957.
332. В.Скурдин. Статья о цвете. – “Искусство”, 1971, № 5.
333. Современная книга по эстетике. Антология. М., 1957 (тексты К. Бэлла, Р. Фрая, Г. Рида).
334. Содружество наук и тайны творчества. Сб. ст. М., 1968.
335. Соколов, М.Н. Вечный ренессанс. М., 1999.
336. Г.П. Степанов. Композиционные проблемы синтеза искусств. Л., 1984.
337. Степун, Ф.А. К феноменологии ландшафта. – Сочинения, М., 2000, сс. 804-806.
338. Он же. Искусство и современность. – Там же, сс. 920-925.
339. В.В. Столин. Порождение пространственного образа и зрительное поле. – сб.ст. “Зрительные образы. Феноменология и эксперимент”, Душанбе, 1974.
340. Структурализм: «за» и «против». М., 1975.
341. Э. Сэмюэльсон и др. Критический словарь аналитической психологии К.-Г.Юнга. М., 1994.
342. Успенский, Б.А. Семиотика искусства. М., 1995.
343. С.Таланский. Оптические иллюзии. М., 1967.
344. Н.М.Тарабукин. Опыт теории современной живописи. М., 1923.
345. Н.М.Тарабукин. Смысловое значение диагональных композиций в живописи. – “Труды по знаковым системам”. вып. 6, Тарту, 1973.
346. Николай Тарабукин. Пространство в живописи. – “Вопросы искусствознания”, № 1, 2-3, 1993.
347. Тасалов, В.И. Человеческое и универсальное в теоретическом искусствознании. – Исствознание, 98/2, с. 98-126.
348. Татаркевич, Вл. История шести понятий. М., 2002.
349. Творческий процесс и художественное восприятие, Л., 1978.
350. Теоретические проблемы художественно-эстетической деятельности. М., 1982.
351. Теория метафоры. М., 1990.
352. Тодоров, Ц. Теории символа. М., 1999.
353. Тойнби, А. Дж. Цивилизация перед судом истории. М., 1995.
354. В.Н.Топоров. К происхождению некоторых символов. – в кн. “Ранние формы искусства”, М., 1972.
355. Трёльч, Э. Историзм и его проблемы. Логическая проблема философии истории. М., 1994.
356. Е.Н. Трубецкой. Умозрение в красках, СПб. 1990.
357. В.Турчин. Композиция круглой скульптуры. – “Творчество”. 1968, № 9.
358. В.Турчин. Внутреннее пространство скульптуры. – “Творчество”. 1971, № 8.
359. В.Турчин. Цвет в скульптуре. – “Творчество”. 1973, № 11.
360. В.Турчин. Границы художественного образа в скульптуре. – “Творчество”, 1978, 11.
361. В.Турчин. Рама – пространство – картина. – “Декоративное искусство”. 1971, № 8.
362. В.Турчин. Монументы и города. М., 1982.
363. В.Турчин. О художественном смысле фактуры. – “Советская скульптура 7”, М., 1983.
364. Он же. Образ двадцатого... в прошлом и настоящем. Художники и их концепции. Произведения и теории. М., 2003.

365. И.Тэн. Философия искусства. М.-Л., 1992.
366. А.С. Уваров. Христианская символика. СПб., 2001.
367. Ю.А.Уманцев. Симметрия природы и природа симметрии. М., 1974.
368. О.А.Уроженко. Пространство произведения искусства как способ существования художественной реальности. Тбилиси. 1982.
369. Б.А.Успенский. К системе передачи изображения в русской иконописи. – . – “труды по знаковым системам”. вып.2. Тарту, 1965.
370. Б.А.Успенский. О семиотике иконы. – “Труды по знаковым системам”. вып.5. Тарту. 1971.
371. Успенский, Б.А. Семиотика искусства. М., 1995.
372. Успенский, Л.А. Богословие иконы православной Церкви. М.-Переславль, 1997.
373. В.А.Фаворский. О композиции. – “Искусство”, 1933, № 2.
374. В.А.Фаворский. Методическая записка к курсу теории композиции, М., 1930.
375. Февр, Л. Бои за историю. М., 1991.
376. П.Ферриери. Лекции по теории искусства вообще и поэзии в частности. Спб., 1888.
377. П.А. Флоренский. Храмовое действие как синтез искусств. – “Маковец”, 1922.
378. П.А.Флоренский. Закон иллюзий. – “Труды по знаковым системам”, вып.5, 1972.
379. П.А.Флоренский. Обратная перспектива. – “Труды по знаковым системам”. вып. 3, тарту. 1970.
380. П.А.Флоренский. Анализ пространственности в художественно-изобразительных произведениях. – “Декоративное искусство”, 1982, № 1.
381. А.Фасийон. Жизнь форм [1934]. М., 1995.
382. Э. Фор. Дух форм. СПб., 2001.
383. З.Фрейд. Художник и фантазирование. М., 1995.
384. Фуко, М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб.
385. Он же. Это не трубка. М., 1999.
386. Уайт, Х. Метаистория. Екатеринбург, 2002.
387. Хайдеггер, М. Исток художественного творения. – Его же. Работы и размышления разных лет. М., 1993, с. 47-119.
388. Он же. Разговор на проселочной дороге. М., 1991.
389. Хаттон, П. История как искусство памяти. М., 2003.
390. Хёйзинга, Й. Осень средневековья. Исследование форм жизненного уклада и форм мышления в XIV и XV веках во Франции и Нидерландах. М., 1988.
391. Он же. Ното ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1992.
392. Хогарт, У. Анализ красоты. Л., 1987.
393. Хоркхаймер, М.; Адорно, Т. В. Диалектика Просвещения. Философские фрагменты. М.-СПб., 1997.
394. Хофман, В. Основы современного искусства. Введение в его символические формы. СПб., 2004.
395. Г.Цейгнер. Учение о цвете. М., 1971.
396. Чоран, Э. После конца истории. СПб., 2002.
397. И.М.Шевелев. Логика архитектурной гармонии. М., 1973.
398. Е.Шемунек. Эстетика и всеобщая теория искусства. М., 1980.
399. Шёнборн, Кр. Икона Христа. Богословские основы. М., 1999.
400. Шифман. Х.Р. Ощущение и восприятие. М., 2003.
401. Шпенглер, О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Т. 1-2. М., 1993, 1998.
402. А.В.Шубников, В.А.Копчик. Симметрия в природе и в искусстве. М., 1972.
403. Эко, У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб., 1998.
404. Он же. Открытое произведение. М., 2003.
405. Элиот, Т. С. О назначении поэзии. Киев-М., 1997.
406. А.Эфрос. Профили. М., 1930 (репринт – М., 1994).

407. Юнг, К.-Г. Об отношении аналитической психологии к поэтико-художественному творчеству. – Юнг, К.-Г. Архетип и символ. М., 1991, с. 233-264.
408. Он же. Человек и его символы. М., 1998.
409. Он же. Душа и миф. Киев, 1996.
410. Юнгер, Ф.Г. Совершенство техники. СПб., 2002.
411. Юнгер, Э. Сердце искателя приключений. Фигуры и капрично. М., 2004.
412. К.Ф.Юон. О живописи. М., 1960.
413. К.Ф. Юон. Композиции в живописи. – “Искусство”, 1952, № 5.
414. Якобсон, Р. Избранные работы. М., 1985.
415. Ясперс, К. Смысл и назначение истории. М., 1991.
416. Adorno, Theodor. Ästhetische Theorie. Frankfurt am Mein, 1973.
417. Agoston G. Color Theory and its Application in Art. London. 1974.
418. Architecture, Space, Painting. N.-Y. 1992.
419. Arnheim R. The Power of the Center. Berkley. 1982.
420. Art history and its methods: a critical anthology. Ed. by E. Feruil. Lnd., 1995.
421. Art history. An anthology of modern criticism. Ed. by Wylke Sypher. N.Y., 1963.
422. Art of interpreting. Ed. by S. Scott, Pennsylvania, 1995 (– Freedberg, D. Holy images and other images).
423. [Art in Theory 1648-1815: An Anthology of Changing Ideas](#) by [Charles Harrison](#) (Ed.), 2000.
424. Art in Theory 1815-1900: An Anthology of Changing Ideas/ by [Charles Harrison](#) (Ed.), [Paul Wood](#) (Ed.), [Jason Gaiger](#) (Ed.), Oxford, 1998.
425. [Art in Theory 1900-2000: An Anthology of Changing Ideas](#) by [Charles Harrison](#) (Ed.), Oxford, 2003.
426. M. Bal. [Looking in: the art of viewing. – Essays and afterword; introduction Norman Bryson.](#) 2001.
427. Barzmann, Karen-Edis. Beyond the canon: feminists, postmodernism and the history of art. – Journal of aesthetic and art criticism, 1994, 52, # 3, 327-339.
428. Belting, Hans. Bild und Kult. Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst. München, 1990.
429. Idem. Das Ende der Kunstgeschichte. Eine Revision. München, 1995.
430. Badt, Kurt. Kunsttheoretische Versuche. Köln, 1968.
431. Idem. Eine Wissenschaftslehre der Kunstgeschichte. Köln, 1971.
432. Baxandall, M. Patterns of Intention: On the Historical Explanation of Pictures. New Haven, 1985.
433. B.Berenson. Aesthetics and History in the visual arts.
434. Der Betrachter ist im Bild. Berlin. 1992.
435. P. Betthausen, P.H.Feist, Chr. Fork. Metzler Kunsthistoriker Lexikon. Stuttgart-Weimar, 1999.
436. J.Białostocki. Stil und Ikonographie. Studien zur Kunstwissenschaft. Dresden, 1966.
437. R. Bianchi-Bandinelli. Archeologia e cultura. Milano-Napoli, 1961.
438. Bildende Kunst als Zeichensystem. Hrsg. v. Ekkehard Kaemmerling. Bd. I, Köln, 1979.
439. Bilder in Prozessen. Horst Bredekamp [Hrsg.]. – 2003
440. Birren F. Princepies of Color. N.-Y. 1979.
441. Bourdieu, Pierre Felix. The field of cultural production: essays on art and literature. Ed. by P. Johnson, N.Y., 1993.
442. Idem. Zur Soziologie der symbolischen Formen. F. a. M., 1991.
443. Britsch G. Schriften: Fragen zur Kunsttheorie fruhen 20. Jahrhunderts. Berlin. 1987.
444. Broch, H.
445. Bushell H. The Eve Theory of Art. Barclely. 1994.

446. Carol, Noël. Historical narratives and the philosophy of art. – Journal of aesthetic and art criticism, 1993, 51, # 3, 313-326.
447. Carpenter, P., Graham, W. Art and ideas. An approach to art appericiation. London. 1971.
448. Clark K. Moments of Vision. London. 1981.
449. Cocula B., Peyroutet C. Semantique de l'image. Paris. 1986.
450. Corrachet R.C., Thurston J. Optical illusions and the Visial Art. N.-Y. 1966.
451. Critchbow K. Order in Space. London. 1976.
452. Danto, Arthur C. The transfiguration of the commonplace. A philosophy of art. Cambridge (Mass.), 1981.
453. Deconstruction and the visual arts: art, media, architecture. Ed. by P. Brinette, D.Wills. Cambridge (Mass.), 1994.
454. The Dictionary of art. Ed. by Jane Turner. Vol. 29. Lnd.-NY., 1996.
455. L.Dittmann. Stil, Symbol Struktur. Studien zu Kategorien der Kunstgeschichte. München, 1967.
456. Doczi G. The Power of Limith. London. 1981.
457. Encyclopedic Dictionary of semiotics. Gen. Ed. Th. A. Sebeok. Vol. II. Brl.-Lnd.-NY. 1986.
458. Europäische Enzyklopedie zur Philosophie und Wissenschaft. Hrsg. von H. J. Sandkühler. Bd. 4, Hamburg, 1990.
459. P. Francastel. Art et technique aux XIX-e et XX-e siècles. Paris, 1956.
460. P. Frankl. Das System der Kunstwissenschaft. München, 1929.
461. Fray, Dagobert. Grundlagen zu einer vergleichenden Kunstwissenschaft. Wien, 1949.
462. Idem. Bausteine zu einer Philosophie der Kunst. Darmstadt, 1976.
463. Freedberg, David. The power of images: studies in the history and theory of response. Chicago-Lnd., 1989.
464. C. Freeland. [But is it art? An introduction to art theory](#). 2002.
465. Gersnner K. The Form of Color. London. 1986.
466. Gage. J. Color and Culture. Practice and Meaning from Antique to Absrtaction. 2001.
467. Goldwater R. Space and Dream. N.-Y. 1967.
468. E.H.Gombrich. Art and Illusion. A Study in the Psychology of Pictorial Representation. New York, 1960, Lnd., 1977.
469. E.H.Gombrich. Ideals and Idols. Essays on Values in History and in Art. Oxford, 1979.
470. Goodman, N. [Languages of art; an approach to a theory of symbols](#). 1969.
471. Gosebruch, Martin. Methode der Kunstwissenschaften. – Enzyklopedie der geistwissenschaftlichen Arbeitsmethoden. 6. Lieferung: Methoden der Kunst – und Musikwissenschaften. München-Wien, 1970.
472. Grassi, Ernesto. Kunst und Mythos. Hamburg, 1957.
473. Hamann R. Theorie der Bildenden Kunste. Berlin. 1980.
474. Haskell, Francis. History and its images: art and the interpretation of the past. New Haven-Lnd., 1993.
475. A.Hauser. The Social History of Art. Vol. 1-2. Lnd., 1951.
476. Idem. The Philosophy of Art History. N.Y., 1959.
477. Hofmann, Werner. Bruchlinien: Aufsätze zur Kunst des 19. Jahrhunderts. München, 1979.
478. Huber, Hans Dieter. Systematische Kunstwissenschaft: eine neues Paradigma. – Kritische Berichte, 1994, # 22, H. 2, 87-93.
479. Huighe R. Formes et forces. Paris. 1971.
480. Huizinga, Johann. Wege der Kulturgeschichte. München, 1930.
481. Idem. Im Bann der Geschichte: Betrachtungen und Gestaltungen. Leiden, 1941.
482. Idem. Geschichte und Kultur. Stuttgart, 1954.
483. Image and belief: studies in celebration of the eightieth anniversary of the Index of Christian Art / ed. by Colum Hourihane. Princeton, NJ : Princeton University Press, 1999.

484. Images of art therapy: new developments in theory and practice/ Tessa Dalley .. [et al.]. 1987.
485. L. Hutcheon. Theory of parody : the teachings of twentieth-century art forms. 1985.
486. Jähmig, Dieter. Welt-geschichte: Kunst-geschichte. Studien zum Verhältnis von Vergangenheitserkenntnis und Veränderung. O.J.
487. Jünger, Ernst. Gärten und Straßen. Hamburg, 1942.
488. Kahl-Furthmann G. Die bildenden Künste und ihre Probleme. Wein. 1975.
489. R. Kuhn. Psychoanalytic Theory of Art. 1983.
490. Keyser Eg. Art et mesure de l'espace. Bruxelles. 1970.
491. Klein R. Form and Meaning. N.-Y. 1979.
492. Knobler N. The Visual Dialogue. N.-Y. 1967.
493. H.Köhler. Strukturelle Bildlichkeit. Studien zum Begriff der Struktur in der Kunstgeschichte. München, 1984.
494. Krukowski, Lucian. Art and concept: a philosophical study. Amherst (Mass.), 1989.
495. Kuhn, Helmut. Schriften zur Ästhetik. München, 1966.
496. Kuhn R. Komposition und Rhythmus. Berlin. 1980.
497. Kultermann, Udo. Geschichte der Kunstgeschichte: der Weg einer Wissenschaft. München, 1990.
498. Das Kunstwerk zwischen Wissenschaft und Weltanschauung. Hrsg. v. M. Warnke. Gütersloh, 1970.
499. Language of art history. Ed. by S. Kemal, I. Gaskell. N.Y., 1991 (rez.: Art Journal, 1993, 52, # 2, 101-107).
500. Lützel, Heinrich. Kunsterfahrung und Kunstwissenschaft. Systematische und entwicklungsgeschichtliche Darstellung und Dokumentation des Umgangs mit der bildenden Kunst. 3 Bde., Freiburg-München, 1975.
501. Maritain, Jacques. Creative intuition in art and poetry. N.Y., 1955.
502. Moxey, Keth. The practice of theory: poststructuralism, cultural politics and art history. N.Y., 1994.
503. Meaning in the visual arts: views from the outside; a centennial commemoration of Erwin Panofsky (1892-1968)/ Irving Lavin [Hrsg.] Princeton-N.Y., 1995.
504. Mundus in imagine: Bildersprache und Lebenswelten im Mittelalter; Festgabe für Klaus Schreiner / hrsg. von Andrea Löther, Ulrich Meier .. München, 1996.
505. New art history. Ed. by A.L. Rees, Fr. Borzello. N.Y., 1992.
506. Norberg-Schulz, C. Existence, Space and Architecture. N.Y., 1971.
507. Osborne H. Aesthetics and Art Theory. London. 1968.
508. Pächt, Otto. Methodisches zur kunsthistorischen Praxis. Ausgewählte Schriften. München, 1977.
509. Panofsky, Erwin. Meaning in visual art. N.Y., 1957.
510. Idem. Probleme der Kunstgeschichte (1927). – Idea, 1988, 7, 7-13.
511. Idem. Sinn und Deutung in der bildenden Kunst. Köln, 1975.
512. Pflüger S. Die vollendete Kunst. Wien. 1990.
513. Pfenning F. Problem des Raumes in der bildenden Kunst. Geldenberg. 1973.
514. Pinder, Wilhelm. Das Problem der Generation. Brl., 1926.
515. Podro, Michel. The critical historicans of art. New Haven, 1982.
516. Preziosi, Donald. Rethinking art history: meditations on a coy science. New Haven, 1989.
517. Puttfarcken, Th. The discovery of pictorial composition. Theories of visual order in painting 1400-1800. New Haven-Lnd., 2000.
518. Riegl, Alois. Historische Grammatik der bildenden Künste. Hrsg. v. O. Pächt, K. Swoboda. Graz – Köln, 1966.
519. Rosenberg, Raphael. Von der Ekphrasis zur wissenschaftlichen Bildbeschreibung: Vasari, Agucchi, Filibien, Burckhardt. – Ztschr. f. Kunstgeschichte, 1995, 58, 3, 297-318.
520. Roskill, Mark. What is art history? Amherst (Mass.)-Lnd., 1975¹, 1989².

521. Rothacker, Erich. *Geschichtsphilosophie*. Wien, 1971.
522. Russel J. *The Meaning of Modern Art*. v.6, N.-Y. 1975.
523. Saarinen, E. *The search for form in art and architecture [1950]*. New-York, 1985.
524. Saxl, Fritz. *Lectures*. Vol. 1-2, Lnd., 1957.
525. Schapiro, Meyer. *Selected papers*. Vol. 1-2, Lnd., 1978.
526. Idem. *Theory and philosophy of art : style, artist, and society. Selected papers*. 1994.
527. Schlosser, Julius von. *Präludien. Vorträge und Aufsätze*. Brl., 1927.
528. Idem. "Stilgeschichte" und "Sprachgeschichte" der bildenden Kunst. In: *Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaft. Philos.-hist. Abteilung*, 1935, Heft 1.
529. H.Sedlmayr. *Epochen und Werke. Gesammelten zur Kunstgeschichte*. Bd. I-III. Wien-München, 1959, 1960, 1982.
530. *States of "theory" : history, art, and critical discourse. Edited and with an introduction by David Carroll*. 1990.
531. Steffen W. *Zum semiotischen Aufbau aesthetischer Zustaende von Bild*. Stuttgart. 1981.
532. *Stil und Überlieferung in der Kunst des Abendlandes. Akten des 21. Kongresses f. Kunstgeschichte in Bonn*. Brl., 1967, Bd. 3.
533. Tilghmann, B. P. *But is it art? The value of art and the temptation of theory*. N.Y., 1986.
534. *Vision and textuality*. Ed. by St. Melville, B. H. Reeding, Basitingstock, 1995.
535. *Was ist ein Bild?* Hrsg. v. J. Böhm. München, 1995.
536. *Wien und die Entwicklung der kunsthistorischen Methode. Akten des XXV. Internationalen Kongresses für Kunstgeschichte*. Bd.1. Wien, Köln, Graz, 1984.
537. Wind, E. *The eloquence of symbol: studies in humanist art*. Ed. by J. Andersson, Oxford, 1993.
538. R. Wittkower. *Interpretation of Visual Symbols in Art. – Studies in Communication*. Lnd., 1955, p. 109-124.
539. B. Zevi. *Saper vedere l'architettura. Saggio sull'interpretazione spaziale dell'architettura*. Torino, 1948.

ПЦ.Б.01. Модуль «История искусств»

Курс реализуется в развитие модуля ОПЦ.Б.03 «История искусств». Содержание курса вуз определяет самостоятельно.

ПЦ.Б.02. Модуль «Общая теория искусств»

Цель курса (модуля). Развитие у студентов понимания теоретических проблем искусства, его роли в формировании сознания, передаче духовного наследия от поколения к поколению.

Задачи курса (модуля).

1. Ознакомить студента со стилевой эволюцией, основными течениями и направлениями искусства на примере произведений искусств (в контексте картины мира каждой эпохи).
2. Овладеть навыками художественно-стилистического анализа произведений, искусствоведческой терминологией, особенностями образного языка искусства.
3. Обучить работе с широким спектром искусствоведческой, справочной литературы и каталогами, основным принципам исследовательской работы.
4. Формирование самостоятельности суждений при оценке произведений искусства.

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоения дисциплин модуля:

- способностью владеть понятийным аппаратом в области методологии и технологии обучения искусству, психологии и педагогики художественного творчества, анализировать основные факторы формирования и закономерности развития современного языка, особенностей и перспектив развития искусства (ПК-3);

- способностью применять в педагогической практике собственный практический опыт работы и различные опробованные подходы к процессу обучения и воспитания личности (ПК-4);
- способностью участвовать в методической разработке и внедрении разнообразных педагогических методик в области искусства (ПК-7);
- способностью использовать разнообразные педагогические технологии (ПК-8);
- способностью разрабатывать методические пособия и другие методические материалы по организации и руководству культурными учреждениями и организациями (ПК-9);
- способностью создавать соответствующие компьютерные базы данных о различных видах художественного творчества и культурной деятельности (ПК-10);
- способностью подготовить и провести телевизионные передачи, репортажи, интервью и другие формы деятельности средств массовой информации по пропаганде духовно-нравственных ценностей и идеалов мировой культуры и искусства (ПК-11);
- способностью использовать приобретенные знания для популяризации искусства: проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, экспозицию, организовать конкурс, фестиваль (ПК-29);
- способностью провести исследования тенденций и закономерностей развития искусства, подготовить публикации (статьи, эссе, методические рекомендации), выступления с использованием современных социальных, психолого-педагогических и информационных технологий, радио, телевидения и иных технических средств коммуникаций (ПК-30);
- способностью создавать соответствующие компьютерные базы данных и участвовать в проведении исследований в сфере методологии науки и практики, педагогики, истории и теории искусства в рамках открытого научно-образовательного и культурно-просветительского процесса (ПК-31);
- способностью дать профессиональную консультацию, проводить художественно-эстетический анализ и оценку явлений искусства, осуществлять редакторскую работу (ПК-32);
- способностью разрабатывать и осуществлять проекты и программы по сохранению и развитию традиций Российской школы искусства, участвовать в педагогическом проектировании профильных образовательных и художественно-творческих систем (ПК-33);
- способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания, современные методы, средства и этапы планирования и организации научно-исследовательской деятельности, понимать структуру научного исследования, экспериментальные основы изучения явлений, принципы проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки результатов проводимых исследований и разработок, в том числе с применением информационных технологий и использовать их на практике (ПК-37);
- способностью планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность, работать с литературой, анализировать, выделять главное, видеть проблему исследования, выявлять противоречия, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы (ПК-38);
- способностью понимать социально-психологические и социально-экономические факторы, влияющие на культурное потребление в зависимости от национально-исторических особенностей (ПК-39);
- способностью учитывать в анализе явлений искусства политические, социальные, собственно культурные и экономические факторы (ПК-40);
- способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки; искусствоведческие, исторические, культурологические, психолого-педагогические подходы в исследовании искусства, с привлечением современных информационных технологий (ПК-41).

Содержание курса.

Общая теория искусств. Искусство как вид знания. Искусство как вид познавательной деятельности – художественное освоение действительности. Отличие искусства от других форм познавательной деятельности: личностный характер познания, образное освоение действительности, целостность постижения объектов, направленность на постижение эстетического в самой действительности.

Отражательно-выразительная природа искусства.

Предметное самоопределение дисциплины «теория искусства». Теория искусства как ветвь гуманитарного знания. Проблема определения предмета “теория искусства”.

Состав операционных терминов: личность художника, художник как субъект мыслительной деятельности, объект мыслительной деятельности художника, объект вне личности художника, эмоции художника, произведение, его получатель (реципиент), транслятивная функция (художник как отправитель и получатели – критика, публика – произведения искусства – и их характеристики).

Состав категорий, относимых к вопросу “что такое искусство?” – восприятие, произведение, функции или деятельность?

Состав теоретических допущений при определении искусства и анализе произведения искусства: существование предмета – категории, деятельности, установки сознания, – совершенно независимого от культурного и исторического контекстов. Историческая эволюция и изменчивость представлений о том, что считать искусством. Историческая обусловленность известных на сегодня теорий искусства. Общая теория и частные теории искусства.

Искусствоведение (искусствоведение), теория определенного вида искусства, общая теория искусства. Общность и различие задач и методов. Частные теории искусства и попытки определения свойств искусства. Попытки выявления специфики искусства. Сущность и ценность искусства.

Поиски определения искусства и попытки определения природы искусства.

Понимание искусства. Характерность для современного этапа развития теории искусства большого методологического разнообразия, носящего характер соперничества. Марксизм, структурализм, де-конструктивизм (постмодернизм), их влияние на понимание искусства. Теория гедонизма, теория экспрессивизма, теория когнитивизма, нормативная теория искусства.

Художественная практика, художественная критика и организация рынка искусства.

Понятие искусства. Определение и исследование самого понятия искусства. Историческая и социальная обусловленность понятия искусства.

Искусство как познание; искусство как прием; искусство как катарсис; искусство как деятельность.

Влияние ограниченности исследуемого материала (один вид искусства) на характер понимания искусства в целом и его сущности.

Дискуссии об объеме понимания искусства: произведение искусства, или восприятие произведений искусства, или соединение этих двух. Определение произведения искусства.

Философские, семиотические и психологические основания теории искусства.

Этапы развития теории искусства.

Основы семиотики.

Семиотика в системе гуманитарного знания. Семиотика как эмпирическое и теоретическое знание. Определение ‘семиотики’. Основные термины, понятия и категории семиотики. Слово “знак” и термин ‘знак’ в семиотике.

Семиотика и культура; семиотические системы как средство хранения и передачи культуры; законы развития семиотики и законы развития культуры.

Знаки как унитарные носители информации о фактах культуры. Различение знаков по признаку использования и по принципу вхождения в культуру.

Понятие знака в семиотике; свойства, структура, типы знаков. Понятие условности знака.

Условная коммуникация. Понятие миметичности знака. Понятие материала и фактуры знака.

Модальность знаков. Основные виды модальности социальной знаковой деятельности. Понятие фигуры знака. Воспроизведение знаков и основные типы подражания знакам. Основные типы внутренних форм знаков. Различие знака и сигнала. Отличие знака от симптомов и признаков.

Типы знаковых систем: специальные (знаки профессионального пользования) и интегральные (знаки общего пользования). Характеристики специальных знаковых систем: семиотические системы прогностики; неприкладных искусств (танец, музыка, изображение); прикладных искусств (архитектура, костюм, утварь); семиотические системы знаков управления: знаки-меры, знаки-ориентиры, знаки-команды. Характеристики интегральных знаковых систем: обрядовые знаки; знаки игры; знаки исчисления; язык. Сложение и историческое развитие знаковых систем.

Знаковые ансамбли.

Организация социальной деятельности. Понятие и основные виды ‘социальной семантической информации’. Знаковые системы как объяснение природы социализированной психической деятельности человека.

Семиотика и язык. Язык как основная индексирующая система в фиксации фактов культуры. Основные этапы развития семиотики; сведения из истории се-миотики.

Теория знаковых ансамблей.

Закономерности построения знаковых ансамблей как совокупности знаков разных семиотических систем, действующих совместно. Принципы и методы изучения знаковых ансамблей. Понятийный и категориальный аппарат.

Анализ структурных свойств знаковых ансамблей, свойственных театру (драматическому и музыкальному), СМИ, обрядам и играм, сфере управления. Анализ отношений контрастной и дополнительной дистрибуции знаковых систем в знаковом ансамбле.

Типы, способы, приемы и методы создания и функционирования знаковых ансамблей.

Экспертный анализ произведений искусства.

Атрибуция и экспертиза: определения, основные понятия. Методы экспертного анализа произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Историко-стилистический, формальный и технологический анализ и их роль в атрибуции и экспертизе. Источниковедческая экспертиза. Точные методы: физико-химические, биологические и др., области и методики их применения. Особенности экспертизы различных типов и видов произведений искусств. Направления современных научных исследований в области экспертного анализа произведений искусства.

Литература.

1. А.А.Адамян. Вопросы эстетики и теории искусства. М., 1978.
2. И.Адо. Свободные искусства и философия в античной мысли. М., 2002.
3. Т.Адорно. Эстетическая теория. М., 1999.
4. Азизян, И.А., Добрицына, И.А.Лебедева, Г.С. Теория композиции как поэтика архитектуры. М., 2002.
5. П.Акопян. О роли интуиции в художественном познании. М., 1971.
6. "Актуальные проблемы теории литературы и эстетики" сб. ст. М., 1972.
7. С.С.Алекеев. Элементарный курс цветоведения. М., 1937.
8. С.С.Алексеев, Б.М.Теплов, П.А.Шевырев. Цветоведение для архитекторов. М.-Л. 1938.
9. С.С.Алексеев. О цвете и красках. М., 1962.
10. С.С.Алексеев. О колорите. М.1974.
11. Н.Алёшина. О соотношении изобразительности и выразительности в искусстве. Диссертация на соискание степени кандидата философских наук. М., 1965.
12. В.Альфонсов. Слова и краски. М., 1966.
13. М. Алпатов. Композиция в живописи. Исторический очерк. М.-Л., 1940.
14. М.В.Алпатов. Краски в древне-русской живописи., М., 1974.
15. М.Алпатов. Истолкование живописных произведений. – "Творчество", 1980, № 10.
16. Американская философия искусства. Антология. М., 1997.
17. Архитектурная композиция. Сб.ст. М., 1970.
18. Р. Арнхейм. Образ и мысль. – сб. "Зрительные образы, феноменология, эксперимент", вып. 1-2, Душанбе. 1971-1974.
19. Р.Арнхейм. Искусство и визуальное восприятие. М., 1977.
20. Р.Арнхейм. Динамика архитектурных форм. М., 1984.
21. Он же. Новые очерки по психологии искусства. М., 1994.
22. Ауэрбах, Э. Мимезис. М., 1976.
23. С.Бабушкин. Пространство и время художественного образа. Л., 1971.
24. Бабюк. Содержание и форма художественного произведения. Лекции. Киев. 1986.
25. Ж. Базен. История истории искусства от Вазари до наших дней. М., 1995.
26. Баксендолл, М. Узоры интенции. Об историческом толковании картин. М., 2003.
27. А.В.Бакушинский. Линейная перспектива в искусстве. – "Искусство", 1923, № 1.
28. А.В.Бакушинский. Линейная перспектива в искусстве и зрительном восприятии реального пространства. – в кн. "Исследования и статьи", М. 1981.
29. Н.В.Барковская. Активность художественной формы. Тбилиси. 1982.

30. Барт, Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989.
31. Он же. Мифологии. М., 1994.
32. Он же. Camera lucida. М., 1997.
33. Он же. Система моды. Статьи по семиотике культуры. М., 2003.
34. А.П.Барышников. Основы композиции. М., 1951.
35. А.П.Барышников. Перспектива. М., 1955.
36. Е.Я.Басин. Семиотика об изобразительности и выразительности. – “Искусство”, 1965, № “.
37. Батай, Ж. Внутренний опыт. СПб., 1997.
38. В.А.Бачаник. Искусство и мифология. М., 1987.
39. Башляр, Г. Психоанализ огня. М., 1991.
40. Он же. Вода и грёзы. М., 1998.
41. Он же. Земля и грёзы воли. М., 2000.
42. Он же. Земля и грёзы о покое. М., 2001.
43. Он же. Поэтика пространства. М., 2003.
44. Г.В. Беда. О законе пропорциональных отношений в живописи. М., 1960.
45. Г.В.Беда. Тональные и цветовые отношения в живописи. М.1964.
46. Г.В.Беда. Цветовые отношения и колорит. Краснодар. 1967.
47. Бел Майк, Норман Брайсен. Семиотика и искусствознание. – “Вопросы искусствознания. № 1X (2,96), М.1996.
48. Безансон, А. Запретный образ. М., 1999.
49. Бельтинг, Х. Антропология образа (главы из книги). // Искусствознание, 1/05, сс. 68-106.
50. Беньямин, В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе. М., 1996.
51. Он же. Озарения. М. 2000.
52. Он же. Происхождение немецкой барочной драмы. М., 2002.
53. Бергсон, А. Творческая эволюция. М., 1998.
54. В.Я.Берсенева, Н.В.Романова. Вопросы эстетики ткани. М., 1977.
55. фон В.Бецольд. Учение о цветах по отношению к искусству и технике. СПб.1878.
56. Бланшо. Пространство литературы. М., 2002.
57. Бодлер, Ш. Об искусстве. М., 1986.
58. Бонфуа, Ив. Невероятное. Избранные эссе. М., 1998.
59. Боумен, У. Графическое представление информации. М., 1971.
60. Т.Буркхардт. Сакральное искусство Востока и Запада. Принципы и методы. М., 1998.
61. В.В.Бычков. Эстетическое значение цвета в восточно-христианском искусстве. – сб. “Вопросы истории и теории эстетики”, М., 1975.
62. В-Г.Вакенродер. Краски. – в кн. “Фантазии об искусстве”, М., 1828 (переиздание – М., 1977).
63. П.Валери. Об искусстве. М., 1977.
64. С.С.Ванеян. Искусствознание как наука и как поэзия. – Русский исторический вестник. № 2, сс. 1-
65. Он же. Пустующий трон. Критическое искусствознание Ханса Зедльмайра. М., 2004.
66. В.В.Ванслов. Проблема синтеза искусств. – в кн “Эстетика романтизма”.1966.
67. В.В.Ванслов. О станковом искусстве и его судьбах. М., 1972.
68. С.Р. Варгазарян. От знака к образу. Ереван. 1973.
69. Введение в социологию искусства: Учеб. пособие для гуманит. вузов/ Е.В. Дуков, В.С. Жидков, Ю.В. Осокин и др. СПб., 2001.
70. Вежбицкая, А. Язык. Культура. Познание. М., 1997.
71. Вейдле, В. Эмбриология поэзии. Статьи по поэтике и теории искусства. М., 2002.
72. Г.Вейль. Симметрия. М., 1968.
73. Г.Вейль. Узоры симметрии. М., 1980.

74. Г.Вёльфлин. Основные понятия истории искусства., М.-Л., 1930.
75. Вен, П. Как пишут историю. Опыт эпистемологии., М., 2003.
76. Н.Ю.Вергилес, В.Л.Зинченко. Формирование зрительного образа. М., 1970.
77. Н.Ю. Вергилес, В.Л.Зинченко. Проблема адекватности образа. – “Вопросы философии”, 1971, № 4.
78. Вертгеймер, М. Продуктивное мышление. М., 1987.
79. Он же. О гештальттеории. – Хрестоматия по истории психологии. М., 1980, с. 84-99.
80. Взаимодействие и синтез искусств. Научный совет по истории мировой культуры. Комиссия комплексного изучения художественного творчества АН СССР. Л., 1978.
81. М.А.Винк. Социальная природа художественного мышления. Л. 1980.
82. Б.Р.Вишпер. Проблема времени в изобразительном искусстве. – сб. “50 лет ГМИИ им. А.С.Пушкина”, М., 1962.
83. Б.Р.Вишпер. Несколько тезисов к проблеме стиля. – “Творчество”, 1962, № 9.
84. Б.Р.Вишпер. Статьи об искусстве. М., 1970.
85. Вирильо, М. Машина зрения. СПб., 2004.
86. Витгенштейн, Л.
87. А.Водолагин. Философское содержание художественного произведения. Л.-М., 1983.
88. И.Ф.Волков. Творческие методы и художественные системы. М., 1989.
89. Н.Н.Волков. Восприятие плоских линейных систем. – “Вопросы физиологической оптики”, М., 1948, № 6.
90. Н.Н.Волков. О цветовом строе картины. – “Искусство”, 1958, №8-9.
91. Н.Н.Волков. Восприятие предмета и рисунка., М. 1950.
92. Н.Н.Волков. Восприятие картины. М., 1969.
93. Н.Н.Волков. Восприятие предмета и картины. Геометрия и композиция картины. – “Искусство”, 1975, № 6.
94. Н.Н.Волков. Цвет в живописи. М., 1979.
95. Н.Н.Волков. Композиция в живописи. М., 1977.
96. Е.В.Волкова. Произведение искусства – предмет эстетического анализа. М., 1976.
97. Е.В.Волкова. Проблема содержания и формы в искусстве. М., 1976.
98. Волкова Е.В. Эстетика и искусствоведение. М., 1996
99. “Вопросы синтеза искусств”. сб. ст. М., 1936.
100. “Восприятие пространства и времени”. сб. ст.Л., 1969.
101. В.Вундт. Фантазия как основа искусства. СПб.-М., 1914.
102. Л.С.Выготский. Психология искусства. М., 1968.
103. А. Габричевский. Новая наука об искусстве. – “Вопросы искусствоведения”, УШ (1,96). М., 1996.
104. Он же. Морфология искусства. М., 2002.
105. Гадамер, Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М., 1988.
106. Он же. Актуальность прекрасного. М., 1991.
107. Гарден, Ж.-К. Теоретическая археология. М., 1983.
108. Гаспаров, Б.М. Язык, память, образ. Лигвистика языкового существования. М., 1996.
109. Г.Д.Гачев. Жизнь художественного сознания, Очерки по истории образа. М., 1972.
110. И-В. Гёте. Об искусстве, М., 1975.
111. Дж. Гибсон, Экологический подход к зрительному восприятию. М., 1988.
112. Гидион, З. Пространство, время, архитектура. М., 1975.
113. М.Гик. Эстетика пропорций в природе и в искусстве. М., 1935.
114. А.Гильдебранд. Проблема формы в изобразительном искусстве (пер. с нем.). М., 1914.
115. Гильдебрандт, Д. фон. Новая вавилонская башня. Избранные философские работы. СПб., 1998.
116. Ю.И.Гимберг. Технология станковой живописи. – “Искусство”, 1983, № 5.
117. Ж.Годфруа. Что такое психология? М., 19--.

118. Э.Гольберг-Вержбинская. Живопись и её выразительные средства. – в сб. “Искусство и зритель”. Л., 1961.
119. В.П.Головин. Мир художника раннего Возрождения. М., 2002.
120. А.Гончаров. Теория художественной формы. – “Творчество”, 1966, № 4.
121. К.Горанов. Образная природа и историческая эволюция искусства. М., 1967.
122. К.Горанов. Художественный образ и его историческая жизнь. М., 1970.
123. Г.Горощенко. Основы композиции. М., 1936.
124. В.Н.Гращенко. История и историки искусства. М., 2005.
125. Р.Л.Грегори. Глаз и мозг, М., 1970.
126. Р.Л.Грегори. Разумный глаз. М., 1972.
127. Р.Л. Гримм. Пропорциональность в архитектуре. Л.М., 1935.
128. В.С.Грибков, В.М.Петров. Изобразительная плоскость и её интегрирующие свойства. – в сб. “Труды по знаковым системам”. Тарту. вып. 7.
129. И.А.Гризова. Художественный образ как система. Одесса. 1970.
130. А.Грюнбаум. Философские проблемы пространства и времени. М., 1987.
131. Гумбольдт, В. фон. Язык и философия культуры. М., 1985.
132. А.П.Гуревич. Категории средневековой культуры. М., 1972.
133. Дамиш, Ю. Теория облака. набросок истории живописи. СПб., 2003.
134. И.Е.Данилова. От средних веков к Возрождению. Сложение художественной картины Кватроченто, М., 1975.
135. Данилова, И.А.
136. С.М.Даниэль. Регулярное поле изображения, как объект семантического анализа. – в сб. “Теоритические проблемы дизайна”, М., 1979.
137. С.М.Даниэль. Картина классической эпохи ХУП века. Л., 1986.
138. Данто, А. Аналитическая философия истории. Екатеринбург, 2002.
139. Э.Делакруа. Мысли об искусстве. М., 1960.
140. Делез, Ж. Складка. Лейбниц и барокко. М., 1998.
141. М.Диберс. Цвет в деятельности человека. М., 1964.
142. Диди-Юберман, Ж. То, что мы видим, то, что смотрит на нас. СПб., 2001.
143. Д.Дидро. Об искусстве. М., 1936.
144. Джемс, Ч. Язык архитектуры постмодернизма. М., 1985.
145. Джонсон, Р. Сновидения и фантазии. Анализ и использование. Киев, 1996.
146. Н.А. Дмитриева. Изображение и слово. М., 1962.
147. В.О.Днепров. О формах художественного обобщения. Л., 1960.
148. Л.Жегин. Язык живописного произведения. М., 1970.
149. Л.Ф.Жегин. Пространственно-временное единство живописного произведения. – Симпозиум по знаковым системам. вып.2, Тарту, 1962.
150. Женетт, Ж. Фигуры. Т. 1-2, М., 1998.
151. Жильсон, Э. Живопись и реальность. М., 2004.
152. А.Зайцев. Цвет и изображение. – “Искусство”, 1970, №3.
153. А.С.Зайцев. Наука о цвете и живописи. М., 1986.
154. А.Т.Закаридзе. Специфика художественного символа Тбилиси. 1986.
155. Е.П.Зальцман. К проблеме взаимодействия структуры художественного произведения и характера его воспроизведения во времени. – “Советское искусствознание. 1977”, М., 1978.
156. Зедльмайр, Х. Искусство и истина. М., 1999.
157. Г.Земпер. Практическая эстетика. М., 1970.
158. Зиммель, Г. Избранное. Т. 1-2. М., 1996.
159. В.П.Зинченко, Н.Ю. Вергилис. Формирование зрительного образа. М., 1969.
160. В.П.Зинченко. Проблемы визуальной культуры в свете современных исследований зрительного восприятия и визуального мышления. – “Труды ВНИИТЭ. Эргономика”, вып. 6, М., 1973.

161. В.П.Зинченко, Г.Г.Вучетич, В.М.Гордон. Порождение образа. – в кн. “Искусство и научно-технический прогресс”, М., 1973.
162. В.П.Зинченко. Зрительное восприятие и творчество. – “Техническая эстетика”. 1975, № 7.
163. В.Зинченко. Портрет и образ. – “Искусство”, 1976. № 2.
164. Т.Г.Знамеровская. Направление, творческий метод и стиль в искусстве. Л., 1976.
165. Зонтаг, С. Мысль как страсть. Избранные эссе 1960-х – 1970-х годов. М., 1997.
166. Р.А.Зубов, А.И.Мостапенко. О проблеме типологии пространственно-временных отношений в сфере искусства. – в сб. “Проблема ритма, художественного времени и пространства в литературе и в искусстве. Четвертый симпозиум”, М.Л., 1970.
167. Иванов, Вяч. Лики и личины России. Эстетика и литературная теория. М., 1995.
168. В.В.Иванов, В.Н.Топоров. Структурно-типологический подход к семантической интерпретации произведений изобразительного искусства в диахроническом аспекте. – в сб. “Труды по знаковым системам”, вып. 8, Тарту, 1977.
169. Р.М.Ивенс. Введение в теорию цвета. М., 1996.
170. Иеротопия. Исследование сакральных пространств. М., 2004.
171. А. Иконников, Г.Степанов. Основы архитектурной композиции. М., 1971.
172. А.В.Иконников. Художественный язык архитектуры. М., 1975.
173. Ильин, И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996.
174. Ингарден, Р. Исследования по эстетике. М., 1962 («О произведении архитектуры»; «О структуре картины»).
175. Интенциональность и текстуальность. Философская мысль Франции XX века. Томск, 1998.
176. И.И. Иоффе. Синтетическая история искусств. Введение в историю художественного мышления. Л. 1939.
177. Искусство и зритель. Сб. ст. Л., 1961.
178. История архитектуры в избранных отрывках. М., 1935.
179. Йейтс, Фр. Искусство памяти. СПб., 1997.
180. М.Каган. Морфология искусства. Л., 1972.
181. М.С.Каган. Системный подход к комплексному изучению искусства. – в кн. “Методологические проблемы современного искусствоведения”, Л., 1980.
182. Кайуа, Р. Миф и человек. Человек и сакральное. М., 2003.
183. А.Т.Калинкин. Методологический анализ художественного познания. М., 1989.
184. Кандинский, В.В. Избранные труды по теории искусства. Тт. 1-2. М., 2001.
185. А.М.Кантор. Предмет и среда в живописи. М., 1981.
186. А.И.Каплун. Стиль и архитектура. М., 1985.
187. Х.Э.Карлот. Словарь символов. М., 1994.
188. Кассирер, Э. Избранное. Опыт о человеке. М., 1998.
189. Квадратура смысла. Французская школа анализа дискурса. М., 1999.
190. Е.А.Кибрик. Объективные основы композиции в изобразительном искусстве, – “Вопросы философии”, 1966, № 10.
191. С. Кириллов. Руководство к познанию живописи. СПб. 1919.
192. Л.Кириллова. Теория композиции в современной архитектуре. М., 1970.
193. Н.Н.Кирсанова. Знаковые аспекты искусства и художественное восприятие. Л., 1982.
194. Кларк, К. Нагота в искусстве. СПб., 2004.
195. Он же. Пейзаж в искусстве. СПб., 2004.
196. Е.Ковтун. Плоскость и пространство. – “Творчество”. 1967, № 7.
197. Е.В.Ковешникова. Эстетическая значимость цвета. М., 1982.
198. Козловский, П. Культура постмодерна. М., 1995.
199. Р.Дж. Коллингвуд. Идея истории. М., 1980.
200. Он же. Принципы искусства. М., 1999.
201. Компаньон, А. Демон теории. Литература и здравый смысл. М., 2001.

202. Композиция в современной архитектуре. Сб.ст. М., 1973.
203. Л.А.Константинов. Проблема художественной законченности. М., 1972.
204. С.В.Коровкевич. Анализ картины. Л., 1975.
205. С.В.Коровкевич. Об анализе картины. – “Искусство”. 1960, № 11.
206. С.В.Кравков. Цветовое зрение. М., 1951.
207. З. Красностапов. Оригинальность художественных сообщений. М., 1968.
208. Красота и мозг. Биологические основы эстетики. М., 1995.
209. Р.Краус.
210. Краткий словарь терминов изобразительного искусства. М., 1959.
211. Э. Кречмер. Строение тела и характер [1922²]. М., 2001.
212. Э. Кречмер. Гениальные люди [1958]. М., 1999.
213. В.А.Крючкова. Проблема изображения в трудах Э.Гомбриха. – сб. “Проблема наследия в изобразительном искусстве”, Л. 1969.
214. Кроче, Б. Теория и история историографии. М., 1998.
215. Он же. Эстетика. – Б.Кроче. Антология сочинений по философии. Ч.7 (с. 399-449).
216. Н.П.Крымов. О живописи. М., 1960.
217. Г.И.Кулебякин. Рисунок и основы композиции. М., 1988.
218. В.Н.Лазарев. Проблема времени в пространственных композициях.
219. С.Лангер. Философия в новом ключе. М., 2000.
220. Ж.Лапльнш и Ж.-Б. Понталис. Словарь по психоанализу. М., 1996.
221. Лакан, Ж. Инстанция Буквы в бессознательном или судьба разума после Фрейда. М., 1997.
222. Леви-Строс, К. Структурная антропология. М., 1984.
223. Он же. Первобытное мышление. М., 1994.
224. Н.Л.Лейзеров. Образность в искусстве, М., 1974.
225. Ю.К.Лекомцев. О семиотическом аспекте изобразительного искусства. – ”Труды по знаковым системам”, вып. 3. Тарту, 1967.
226. Г.Э.Лессинг. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии. М., 1957.
227. Лиотар, Ж.-Фр. Состояние постмодерна. СПб., 1998.
228. Литература и искусство в системе культуры. М., 1988.
229. А.Ф.Лосев. Логика ситмвола. Л. 1972.
230. А.Ф.Лосев. Проблемы символа и реалистическое искусство. М., 1976.
231. А.Ф.Лосев. Философия. Миф. Культура. М., 1991.
232. Лотман, Ю. М., Статьи по семиотике искусства. СПб., 2002.
233. Любак, А. де. Драма атеистического гуманизма. М., 1997.
234. Маклюэн, М. Понимание media. Внешние расширения человека. М.-Жуковский, 2003.
235. Он же. Галактика Гутенберга. Становление человека печатающего. М., 2005.
236. В.Малетин. О границах живописи и графики. – в кн. “Виды искусств и современность”, М., 1962.
237. Ман, Поль де. Аллегории чтения. Екатеринбург, 1999.
238. Мамфорд, Л. Миф машины. М., 2001.
239. Маннхейм, К. Диагноз нашего времени. М., 1994.
240. Маритен, Ж. Ответственность художника. – Самосознание европейской культуры XX века. М., 1991, с. 171-207.
241. М.Е.Марков. Искусство как процесс. М., 1970.
242. Маркузе, Г. Одномерный человек. Исследование идеологии развитого индустриального общества. М., 1994.
243. Марсель, Г. Быть и иметь. Новочеркасск, 1994.
244. М.В.Матюшин. Закономерность изменчивости цветовых сочетаний. М.-Л., 1932.
245. И.Л.Маца. Творческий метод и художественное наследие. М., 1933.
246. И.Л. Маца. К определению проблемы стиля. – “Искусство”, 1959, № 11.

247. И.Л.Маца. Форма и её теория. – “Творчество”, 1967, № 4.
248. Методологическая записка к курсу Теория искусства”. М., 1930.
249. Мейнес. Главное начертание теории и истории изобразительных наук. М., 1828.
250. И.Г.Меркурова. Основные проблемы теории искусств. Конспект лекций. М., 1981.
251. Мерло-Понти, М. Феноменология восприятия. СПб., 1999.
252. М.Минарт. Свет и цвет в природе. М., 1959.
253. Михайлов, Александр В. Языки культуры. Учебное пособие по культурологии. М., 1997.
254. А.А.Михайлова. О художественной уловности. М., 1966.
255. А.А.Михайлова. Художественный образ как динамический процесс. – “Советское искусствоведение”, вып. 1, 1976.
256. А.Моль. Теория информации и эстетическое восприятие. М., 1966.
257. Л.В.Мочалов. Художник, картина, зритель. Л., 1963.
258. Л.В.Мочалов. Пространственные построения изображений. – “Творчество”. 1973, № 9.
259. Л.В.Мочалов. О систематике типов пространственного построения картины. – в кн. “Критерии и суждения в искусствоведении”, М., 1986.
260. Л.В.Мочалов. Пространство мира и пространство картины. М., 1988.
261. Мукаржовский, Я. Исследования по эстетике и теории искусства. М., 1994.
262. Е.Б.Мурина. Проблемы синтеза пространственных искусств. М., 1982.
263. Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западно-европейской литературы XX века. М., 1986.
264. Р. Невалина. Пространство, время и относительность. М., 1966.
265. Г.А.Недошивин. Теория искусства. М., 1953.
266. А.И.Некрасов. Курс истории и теории искусств. т.1-3, М., 1914.
267. А.И.Некрасов. Теория архитектуры. М., 1994.
268. Некоторые вопросы специфики искусства. Ереван. 1970.
269. Нибур, Ричард; Нибур, Райнхольд. Христос и культура. Избранные труды. М., 1996.
270. М. Нордау. Вырождение. М., 1995.
271. Общая риторика. М., 1986, 1998².
272. Объёмно-пространственная композиция. Сб. ст. под ред. А.Степанова и М.Турлуса. М., 1977.
273. О живописи. Сб. ст. М., 1959.
274. Ю.А.Олсуфьев. Параллельность и концентричность в древней иконе как признак диатактической организованности, Сергиев-Пасад, 1927.
275. Х.Ортега-и-Гассет. Эстетика. Философия культуры. М., 1991.
276. В.А.Осипян. О специфике предмета искусства. Ереван., 1968.
277. В. Оствальд. Цветоведение. М., 1926.
278. Панофский, Э. Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада. М., 1998.
279. Он же. Смысл и толкование изобразительного искусства. СПб., 1999.
280. Он же. Idea. СПб., 1999.
281. Т.А.Пасто. Заметки о пространственном опыте в искусстве. – в сб. “Семиотика и искусствоведение”. М., 1972.
282. Д.Петрович. Теоретика пропорций. М., 1979.
283. В.Е.Петерсон. Перспектива. М., 1970.
284. О.Д.Пирамишвили. Теоретические проблемы изобразительного искусства. Тбилиси., 1973.
285. О.Д.Пирамишвили. К проблеме завершенности в изобразительном искусстве. Тбилиси. 1972.
286. О.Д.Пирамишвили. Проблема “non-finito” в искусстве. Тбилиси., 1982.
287. Л.П.Помыткина. Методика метрического анализа картины. – сб.ст. Проблемы зарубежного искусства. Вып. 1X, Л., 1979.

288. Поппер, К. Логика и рост научного знания. М., 1983.
289. Он же. Нищета историзма. М., 1990.
290. Проблема портрета. М., 1928.
291. Проблема цвета в психологии. М., 1993.
292. Проблемы ритма, художественного времени и пространства в литературе и искусстве. М., 1970.
293. Природа искусства и механизм художественной деятельности. Сб.ст. Л., 1975.
294. Проблема канона в древнем и средневековом искусстве Азии и Африки. Сб.ст. М., 1973.
295. Проблема наследия в теории искусства. Сб. ст. М., 1984.
296. Пруст, М. Памяти убитых церковей. М., 1999.
297. Психоаналитические термины и понятия. Под ред. Э.Барнесса и Бернарда Ф.Файна. М., 2000.
298. Психология ощущений и восприятия. Хрестоматия. М., 1999.
299. Ч.Райкрофт. Критический словарь по психоанализу. СПб., 1995.
300. А.Г.Раппопорт. Межпредметное пространство. – “Советское искусствознание”. Вып. 2, М., 1984.
301. Раппопорт, А. Г., Сомов, Г. Ю. Форма в архитектуре. Проблемы теории и метода. М., 1990.
302. С.Х.Раппопорт. От художника к зрителю. Проблемы художественного творчества. М., 1984.
303. С.Х.Раппопорт. Изобразительный и конструктивный языки в искусстве. Строение художественных предметов. М., 1978.
304. Б.В.Раушенбах. Системы перспективы в изобразительном искусстве. Общая теория перспективы. М., 1986.
305. Герменевтика. Этика. Политика. М., 1995.
306. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М., 1995.
307. Он же. Герменевтика и психоанализ. Религия и вера. М., 1996.
308. Науки о природе и науки о культуре. М., 1998.
309. Р.-М. Рильке. Флорентийский дневник. 2001.
310. Он же.
311. “Ритм, пространство и время в литературе и искусстве”, Л., 1974.
312. Л.Рихтер. Учение о цветах. М-Л., 1931.
313. В.В.Розанов. Среди художников [1914]. М., 1994.
314. Рок, И. Введение в зрительное восприятие. 1-2, М., 1980.
315. Случайность, ирония и солидарность. М., 1996.
316. Г.Роршах. Психодиагностика. М., 2005.
317. Н.А.Рындин. Линейная перспектива. Пг. 1918.
318. В.Ф.Рябов. Художественная деятельность. М., 1984.
319. М.Сарапов. Функциональный анализ искусства. – “Искусство”, 1968, № 6.
320. М.Сарапов. Художественное произведение как структура. – сб.ст. “Содружество наук и тайны творчества”, М., 1984.
321. И.Г.Сапего. Предмет и форма. М., 1984.
322. М.Сараф. Эстетические принципы пластического формирования. М., 1972.
323. Е.Селизарова. Закономерности композиции и выразительность. – “Искусство”. 1965, № 8.
324. О.Семенов. Категория времени в живописи импрессионистов. – “Искусство”, 1969, № 5.
325. О.Семенов. Категории времени в модернистской западной живописи. – сб.ст. “О современной буржуазной эстетике”, вып.3, М., 1972.
326. Семиотика. М., 1983.
327. “Семиотика и искусствометрия. Современные зарубежные исследования”. сб.ст., М.,

- 1972.
328. “Семиотика и структура”. сб.ст., М., 1977.
329. Семиотическое окно. XXVI: Випперовские чтения М., 1993.
330. Г.Н.Слепухов. Художественное пространство и время как объект философско-эстетического анализа. М., 1979.
331. Словарь искусства. М., 1957.
332. В.Скурдин. Статья о цвете. – “Искусство”, 1971, № 5.
333. Современная книга по эстетике. Антология. М., 1957 (тексты К. Бэлла, Р. Фрая, Г. Рида).
334. Содружество наук и тайны творчество. Сб. ст. М., 1968.
335. Соколов, М.Н. Вечный ренессанс. М., 1999.
336. Г.П. Степанов. Композиционные проблемы синтеза искусств. Л., 1984.
337. Степун, Ф.А. К феноменологии ландшафта. – Сочинения, М., 2000, сс. 804-806.
338. Он же. Искусство и современность. – Там же, сс. 920-925.
339. В.В. Столин. Порождение пространственного образа и зрительное поле. – сб.ст. “Зрительные образы. Феноменология и эксперимент”, Душанбе, 1974.
340. Структурализм: «за» и «против». М., 1975.
341. Э. Сэмюэльсон и др. Критический словарь аналитической психологии К.-Г.Юнга. М., 1994.
342. Успенский, Б.А. Семиотика искусства. М., 1995.
343. С.Таланский. Оптические иллюзии. М., 1967.
344. Н.М.Тарабукин. Опыт теории современной живописи. М., 1923.
345. Н.М.Тарабукин. Смысловое значение диагональных композиций в живописи. – “Труды по знаковым системам”. вып. 6, Тарту, 1973.
346. Николай Тарабукин. Пространство в живописи. – “Вопросы искусствознания”, № 1, 2-3, 1993.
347. Тасалов, В.И. Человеческое и универсумное в теоретическом искусствознании. – Искусствознание, 98/2, с. 98-126.
348. Татаркевич, Вл. История шести понятий. М., 2002.
349. Творческий процесс и художественное восприятие, Л., 1978.
350. Теоретические проблемы художественно-эстетической деятельности. М., 1982.
351. Теория метафоры. М., 1990.
352. Тодоров, Ц. Теории символа. М., 1999.
353. Тойнби, А. Дж. Цивилизация перед судом истории. М., 1995.
354. В.Н.Топоров. К происхождению некоторых символов. – в кн. “Ранние формы искусства”, М., 1972.
355. Трёлльч, Э. Историзм и его проблемы. Логическая проблема философии истории. М., 1994.
356. Е.Н. Грубецкой. Умозрение в красках, СПб. 1990.
357. В.Турчин. Композиция круглой скульптуры. – “Творчество”. 1968, № 9.
358. В.Турчин. Внутреннее пространство скульптуры. – “Творчество”. 1971, № 8.
359. В.Турчин. Цвет в скульптуре. – “Творчество”. 1973, № 11.
360. В.Турчин. Границы художественного образа в скульптуре. – “Творчество”, 1978, 11.
361. В.Турчин. Рама – пространство – картина. – “Декоративное искусство”. 1971, № 8.
362. В.Турчин. Монумены и города. М., 1982.
363. В.Турчин. О художественном смысле фактуры. – “Советская скульптура 7”, М., 1983.
364. Он же. Образ двадцатого... в прошлом и настоящем. Художники и их концепции. Произведения и теории. М., 2003.
365. И.Тэн. Философия искусства. М.-Л., 1992.
366. А.С. Уваров. Христианская символика. СПб., 2001.
367. Ю.А.Уманцев. Симметрия природы и природа симметрии. М., 1974.
368. О.А.Уроженко. Пространство произведения искусства как способ существования

- художественной реальности. Тбилиси. 1982.
369. Б.А.Успенский. К системе передачи изображения в русской иконописи. – . – “труды по знаковым системам”. вып.2. Тарту, 1965.
370. Б.А.Успенский. О семиотике иконы. – “Труды по знаковым системам”. вып.5. Тарту. 1971.
371. Успенский, Б.А. Семиотика искусства. М., 1995.
372. Успенский, Л.А. Богословие иконы православной Церкви. М.-Переславль, 1997.
373. В.А.Фаворский. О композиции. – “Искусство”, 1933, № 2.
374. В.А.Фаворский. Методическая записка к курсу теории композиции, М., 1930.
375. Февр, Л. Бои за историю. М., 1991.
376. П.Ферриери. Лекции по теории искусства вообще и поэзии в частности. Спб., 1888.
377. П.А.Флоренский. Храмовое действие как синтез искусств. – “Маковец”, 1922.
378. П.А.Флоренский. Закон иллюзий. – “Труды по знаковым системам”, вып.5, 1972.
379. П.А.Флоренский. Обратная перспектива. – “Труды по знаковым системам”. вып. 3, тарту. 1970.
380. П.А.Флоренский. Анализ пространственности в художественно-изобразительных произведениях. – “Декоративное искусство”, 1982, № 1.
381. А.Фасийон. Жизнь форм [1934]. М., 1995.
382. Э. Фор. Дух форм. СПб., 2001.
383. З.Фрейд. Художник и фантазирование. М., 1995.
384. Фуко, М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб.
385. Он же. Это не трубка. М., 1999.
386. Уайт, Х. Метаистория. Екатеринбург, 2002.
387. Хайдеггер, М. Исток художественного творения. – Его же. Работы и размышления разных лет. М., 1993, с. 47-119.
388. Он же. Разговор на проселочной дороге. М., 1991.
389. Хаттон, П. История как искусство памяти. М., 2003.
390. Хёйзинга, Й. Осень средневековья. Исследование форм жизненного уклада и форм мышления в XIV и XV веках во Франции и Нидерландах. М., 1988.
391. Он же. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1992.
392. Хогарт, У. Анализ красоты. Л., 1987.
393. Хоркхаймер, М.; Адорно, Т. В. Диалектика Просвещения. Философские фрагменты. М.-СПб., 1997.
394. Хофман, В. Основы современного искусства. Введение в его символические формы. СПб., 2004.
395. Г.Цейгнер. Учение о цвете. М., 1971.
396. Чоран, Э. После конца истории. СПб., 2002.
397. И.М.Шевелев. Логика архитектурной гармонии. М., 1973.
398. Е.Шемунек. Эстетика и всеобщая теория искусства. М., 1980.
399. Шёнборн, Кр. Икона Христа. Богословские основы. М., 1999.
400. Шифман. Х.Р. Ощущение и восприятие. М., 2003.
401. Шпенглер, О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Т. 1-2. М., 1993, 1998.
402. А.В.Шубников, В.А.Копцик. Симметрия в природе и в искусстве. М., 1972.
403. Эко, У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб., 1998.
404. Он же. Открытое произведение. М., 2003.
405. Элиот, Т. С. О назначении поэзии. Киев-М., 1997.
406. А.Эфрос. Профили. М., 1930 (репринт – М., 1994).
407. Юнг, К.-Г. Об отношении аналитической психологии к поэтико-художественному творчеству. – Юнг, К.-Г. Архетип и символ. М., 1991, с. 233-264.
408. Он же. Человек и его символы. М., 1998.
409. Он же. Душа и миф. Киев, 1996.

410. Юнгер, Ф.Г. Совершенство техники. СПб., 2002.
411. Юнгер, Э. Сердце искателя приключений. Фигуры и каприччо. М., 2004.
412. К.Ф.Юон. О живописи. М., 1960.
413. К.Ф. Юон. Композиции в живописи. – “Искусство”, 1952, № 5.
414. Якобсон, Р. Избранные работы. М., 1985.
415. Ясперс, К. Смысл и назначение истории. М., 1991.
416. Adorno, Theodor. Ästhetische Theorie. Frankfurt am Mein, 1973.
417. Agoston G. Color Theory and its Application in Art. London. 1974.
418. Architecture, Space, Painting. N.-Y. 1992.
419. Arnheim R. The Power of the Center. Berkley. 1982.
420. Art history and its methods: a critical anthology. Ed. by E. Feruil. Lnd., 1995.
421. Art history. An anthology of modern criticism. Ed. by Wylke Sypher. N.Y., 1963.
422. Art of interpreting. Ed. by S. Scott, Pennsylvania, 1995 (– Freedberg, D. Holy images and other images).
423. [Art in Theory 1648-1815: An Anthology of Changing Ideas](#) by [Charles Harrison](#) (Ed.), 2000.
424. Art in Theory 1815-1900: An Anthology of Changing Ideas/ by [Charles Harrison](#) (Ed.), [Paul Wood](#) (Ed.), [Jason Gaiger](#) (Ed.), Oxford, 1998.
425. [Art in Theory 1900-2000: An Anthology of Changing Ideas](#) by [Charles Harrison](#) (Ed.), Oxford, 2003.
426. M. Bal. [Looking in: the art of viewing. – Essays and afterword; introduction Norman Bryson](#). 2001.
427. Barzmann, Karen-Edis. Beyond the canon: feminists, postmodernism and the history of art. – Journal of aesthetic and art criticism, 1994, 52, # 3, 327-339.
428. Belting, Hans. Bild und Kult. Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst. München, 1990.
429. Idem. Das Ende der Kunstgeschichte. Eine Revision. München, 1995.
430. Badt, Kurt. Kunsttheoretische Versuche. Köln, 1968.
431. Idem. Eine Wissenschaftslehre der Kunstgeschichte. Köln, 1971.
432. Baxandall, M. Patterns of Intention: On the Historical Explanation of Pictures. New Haven, 1985.
433. B.Berenson. Aesthetics and History in the visual arts.
434. Der Betrachter ist im Bild. Berlin. 1992.
435. P. Betthausen, P.H.Feist, Chr. Fork. Metzler Kunsthistoriker Lexikon. Stuttgart-Weimar, 1999.
436. J.Białostocki. Stil und Ikonographie. Studien zur Kunstwissenschaft. Dresden, 1966.
437. R. Bianchi-Bandinelli. Archeologia e cultura. Milano-Napoli, 1961.
438. Bildende Kunst als Zeichensystem. Hrsg. v. Ekkehard Kaemmerling. Bd. I, Köln, 1979.
439. Bilder in Prozessen. Horst Bredekamp [Hrsg.]. – 2003
440. Birren F. Princepies of Color. N.-Y. 1979.
441. Bourdieu, Pierre Felix. The field of cultural production: essays on art and literature. Ed. by P. Johnson, N.Y., 1993.
442. Idem. Zur Soziologie der symbolischen Formen. F. a. M., 1991.
443. Britsch G. Schriften: Fragen zur Kunsttheorie fruhen 20. Jahrhunderts. Berlin. 1987.
444. Broch, H.
445. Bushell H. The Eve Theory of Art. Barcley. 1994.
446. Carol, Noël. Historical narratives and the philosophy of art. – Journal of aesthetic and art criticism, 1993, 51, # 3, 313-326.
447. Carpenter, P., Graham, W. Art and ideas. An approach to art apperciation. London. 1971.
448. Clark K. Moments of Vision. London. 1981.

449. Cocula B., Peyrouet C. *Semantique de l'image*. Paris. 1986.
450. Corrachet R.C., Thurston J. *Optical illusions and the Visual Art*. N.-Y. 1966.
451. Crichtow K. *Order in Space*. London. 1976.
452. Danto, Arthur C. *The transfiguration of the commonplace. A philosophy of art*. Cambridge (Mass.), 1981.
453. *Deconstruction and the visual arts: art, media, architecture*. Ed. by P. Brinette, D.Wills. Cambridge (Mass.), 1994.
454. *The Dictionary of art*. Ed. by Jane Turner. Vol. 29. Lnd.-NY., 1996.
455. L.Dittmann. *Stil, Symbol Struktur. Studien zu Kategorien der Kunstgeschichte*. München, 1967.
456. Doczi G. *The Power of Limith*. London. 1981.
457. *Encyclopedic Dictionary of semiotics*. Gen. Ed. Th. A. Sebeok. Vol. II. Brl.-Lnd.-NY. 1986.
458. *Europäische Enzyklopedie zur Philosophie und Wissenschaft*. Hrsg. von H. J. Sandkühler. Bd. 4, Hamburg, 1990.
459. P. Francastel. *Art et technique aux XIX-e et XX-e siècles*. Paris, 1956.
460. P. Frankl. *Das System der Kunstwissenschaft*. München, 1929.
461. Fray, Dagobert. *Grundlagen zu einer vergleichenden Kunstwissenschaft*. Wien, 1949.
462. Idem. *Bausteine zu einer Philosophie der Kunst*. Darmstadt, 1976.
463. Freedberg, David. *The power of images: studies in the history and theory of response*. Chicago-Lnd., 1989.
464. C. Freeland. [But is it art? An introduction to art theory](#). 2002.
465. Gersnner K. *The Form of Color*. London. 1986.
466. Gage. J. *Color and Culture. Practice and Meaning from Antique to Absrtaction*. 2001.
467. Goldwater R. *Space and Dream*. N.-Y. 1967.
468. E.H.Gombrich. *Art and Illusion. A Study in the Psychology of Pictorial Representation*. New York, 1960, Lnd., 1977.
469. E.H.Gombrich. *Ideals and Idols. Essays on Values in History and in Art*. Oxford, 1979.
470. [Goodman, N. Languages of art: an approach to a theory of symbols](#). 1969.
471. Gosebruch, Martin. *Methode der Kunstwissenschaften. – Enzyklopedie der geistwissenschaftlichen Arbeitsmethoden*. 6. Lieferung: Methoden der Kunst – und Musikwissenschaften. München-Wien, 1970.
472. Grassi, Ernesto. *Kunst und Mythos*. Hamburg, 1957.
473. Hamann R. *Theorie der Bildenden Kunste*. Berlin. 1980.
474. Haskell, Francis. *History and its images: art and the interpretation of the past*. New Haven-Lnd., 1993.
475. A.Hauser. *The Social History of Art*. Vol. 1-2. Lnd., 1951.
476. Idem. *The Philosophy of Art History*. N.Y., 1959.
477. Hofmann, Werner. *Bruchlinien: Aufsätze zur Kunst des 19. Jahrhunderts*. München, 1979.
478. Huber, Hans Dieter. *Systematische Kunstwissenschaft: eine neues Paradigma. – Kritische Berichte*, 1994, # 22, H. 2, 87-93.
479. Huighe R. *Formes et forces*. Paris. 1971.
480. Huizinga, Johann. *Wege der Kulturgeschichte*. München, 1930.
481. Idem. *Im Bann der Geschichte: Betrachtungen und Gestaltungen*. Leiden, 1941.
482. Idem. *Geschichte und Kultur*. Stuttgart, 1954.
483. *Image and belief: studies in celebration of the eightieth anniversary of the Index of Christian Art / ed. by Colum Hourihane*. Princeton, NJ : Princeton University Press, 1999.
484. [Images of art therapy: new developments in theory and practice/ Tessa Dalley .. \[et al.\]](#). 1987.
485. L. Hutcheon. [Theory of parody : the teachings of twentieth-century art forms](#). 1985.
486. Jähmig, Dieter. *Welt-geschichte: Kunst-geschichte. Studien zum Verhältnis von Vergangenheitserkenntnis und Veränderung*. O.J.

487. Jünger, Ernst. Gärten und Straßen. Hamburg, 1942.
488. Kahl-Furthmann G. Die bildenden Künste und ihre Probleme. Wein. 1975.
489. R. Kuhn. Psychoanalytic Theory of Art. 1983.
490. Keyser Eg. Art et mesure de l'espace. Bruxelles. 1970.
491. Klein R. Form and Meaning. N.-Y. 1979.
492. Knobler N. The Visual Dialogue. N.-Y. 1967.
493. H.Köhler. Strukturelle Bildlichkeit. Studien zum Begriff der Struktur in der Kunstgeschichte. München, 1984.
494. Krukowski, Lucian. Art and concept: a philosophical study. Amherst (Mass.), 1989.
495. Kuhn, Helmut. Schriften zur Ästhetik. München, 1966.
496. Kuhn R. Komposition und Rhythmus. Berlin. 1980.
497. Kultermann, Udo. Geschichte der Kunstgeschichte: der Weg einer Wissenschaft. München, 1990.
498. Das Kunstwerk zwischen Wissenschaft und Weltanschauung. Hrsg. v. M. Warnke. Gütersloh, 1970.
499. Language of art history. Ed. by S. Kemal, I. Gaskell. N.Y., 1991 (rez.: Art Journal, 1993, 52, # 2, 101-107).
500. Lützel, Heinrich. Kunsterfahrung und Kunstwissenschaft. Systematische und entwicklungsgeschichtliche Darstellung und Dokumentation des Umgangs mit der bildenden Kunst. 3 Bde., Freiburg-München, 1975.
501. Maritain, Jaques. Creative intuition in art and poetry. N.Y., 1955.
502. Moxey, Keth. The practice of theory: poststructuralism, cultural politics and art history. N.Y., 1994.
503. Meaning in the visual arts: views from the outside; a centennial commemoration of Erwin Panofsky (1892-1968)/ Irving Lavin [Hrsg.] Princeton-N.Y., 1995.
504. Mundus in imagine: Bildersprache und Lebenswelten im Mittelalter; Festgabe für Klaus Schreiner / hrsg. von Andrea Löhner, Ulrich Meier .. München, 1996.
505. New art history. Ed. by A.L. Rees, Fr. Borzello. N.Y., 1992.
506. Norberg-Schulz, C. Existence, Space and Architecture. N.Y., 1971.
507. Osborne H. Aesthetics and Art Theory. London. 1968.
508. Pächt, Otto. Methodisches zur kunsthistorischen Praxis. Ausgewählte Schriften. München, 1977.
509. Panofsky, Erwin. Meaning in visual art. N.Y., 1957.
510. Idem. Probleme der Kunstgeschichte (1927). – Idea, 1988, 7, 7-13.
511. Idem. Sinn und Deutung in der bildenden Kunst. Köln, 1975.
512. Pfeiffer S. Die vollendete Kunst. Wien. 1990.
513. Pfennig F. Problem des Raumes in der bildenden Kunst. Geldenberg. 1973.
514. Pinder, Wilhelm. Das Problem der Generation. Brl., 1926.
515. Podro, Michel. The critical historicans of art. New Haven, 1982.
516. Preziosi, Donald. Rethinking art history: meditations on a coy science. New Haven, 1989.
517. Puttfarcken, Th. The discovery of pictorial composition. Theories of visual order in painting 1400-1800. New Haven-Lnd., 2000.
518. Riegl, Alois. Historische Grammatik der bildenden Künste. Hrsg. v. O. Pächt, K. Swoboda. Graz – Köln, 1966.
519. Rosenberg, Raphael. Von der Ekphrasis zur wissenschaftlichen Bildbeschreibung: Vasari, Agucchi, Filibien, Burckhardt. – Ztschr. f. Kunstgeschichte, 1995, 58, 3, 297-318.
520. Roskill, Mark. What is art history? Amherst (Mass.)-Lnd., 1975¹, 1989².
521. Rothacker, Erich. Geschichtsphilosophie. Wien, 1971.
522. Russel J. The Meaning of Modern Art. v.6, N.-Y. 1975.
523. Saarinen, E. The search for form in art and architecture [1950]. New-York, 1985.
524. Saxl, Fritz. Lectures. Vol. 1-2, Lnd., 1957.
525. Schapiro, Meyer. Selected papers. Vol. 1-2, Lnd., 1978.

526. Idem. Theory and philosophy of art : style, artist, and society. Selected papers. 1994.
527. Schlosser, Julius von. Präludien. Vorträge und Aufsätze. Brl., 1927.
528. Idem. "Stilgeschichte" und "Sprachgeschichte" der bildenden Kunst. In: Sitzungberichte der Bayerischen Akademie der Wissenschaft. Philos.-hist. Abteilung, 1935, Heft 1.
529. H.Sedlmayr. Epochen und Werke. Gesammelten zur Kunstgeschichte. Bd. I-III. Wien-München, 1959, 1960, 1982.
530. States of "theory" : history, art, and critical discourse. Edited and with an introduction by David Carroll. 1990.
531. Steffen W. Zum semiotischen Aufbau aesthetischer Zustaende von Bild. Stuttgart. 1981.
532. Stil und Überlieferung in der Kunst des Abendlandes. Akten des 21. Kongresses f. Kunstgeschichte in Bonn. Brl., 1967, Bd. 3.
533. Tilghmann, B. P. But is it art? The value of art and the temptation of theory. N.Y., 1986.
534. Vision and textuality. Ed. by St. Melville, B. H. Reeding, Basitingstock, 1995.
535. Was ist ein Bild? Hrsg. v. J. Böhm. München, 1995.
536. Wien und die Entwicklung der kunsthistorischen Methode. Akten des XXV. Internationalen Kongresses für Kunstgeschichte. Bd.1. Wien, Köln, Graz, 1984.
537. Wind, E. The eloquence of symbol: studies in humanist art. Ed. by J. Andersson, Oxford, 1993.
538. R. Wittkower. Interpretation of Visual Symbols in Art. – Studies in Communication. Lnd., 1955, p. 109-124.
539. B. Zevi. Saper vedere l'architettura. Saggio sull'interpretazione spaziale dell'architettura. Torino, 1948.

ПЦ.Б.03. Модуль «Художественная критика»

Цель курса. Практическое овладение навыками деятельности профессионального критика искусства.

Задачи курса. Изучение теории художественной критики с последующим углубленным ознакомлением с особенностями и спецификой написания критических статей.

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоении дисциплины (модуля):

- способностью к постоянному саморазвитию через личностную и предметную рефлексию, способностью к диалогу в различных формах, конструктивной критике и самокритике, обладание критическим мышлением, способностью формулировать и излагать критические суждения, анализировать логику рассуждений и высказываний собственных и оппонента (ОК-4);
- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить литературную и деловую устную, письменную речь на русском языке, создавать и редактировать тексты профессионального назначения (ОК-5);
- способностью использовать методы и средства познания, обучения и самоконтроля для собственного интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования, понимания необходимости ведения здорового образа жизни (ОК-8);
- способностью самостоятельно пользоваться основными положениями и методами социальных, гуманитарных, экономических и искусствоведческих наук при решении профессиональных задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);
- способностью осознанно владеть культурой мышления (обобщать, анализировать, синтезировать), воспринимать новую информацию, ставить цели и выбирать пути их достижения (ОК-14);
- способностью осознавать роль искусства и культуры в человеческой жизнедеятельности, развивать собственное художественное восприятие и вкус, постоянно стремиться к нравственному и эстетическому развитию (ОК-23);

- способностью определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства (ОК-24).
- способностью осознавать художественную критику как творческую деятельность, способствующую повышению качества художественного продукта (ПК-19);
- способностью воплотить в результатах деятельности свою индивидуальность и эстетические идеалы, применяя творческий подход к решению профессиональных задач (ПК-20);
- способностью создавать собственный авторский продукт в разных жанрах художественной критики: рецензии, аналитические статьи, творческие портреты, проблемные очерки, эссе на основе художественно-эстетического анализа произведения искусства; способностью принимать практическое участие в качестве научного консультанта, редактора в создании и реконструкции произведений искусства (ПК-21);
- способностью вести художественно-просветительскую работу по пропаганде искусства в музеях, художественных галереях, библиотеках, фондах, архивах, информационных центрах, агентствах, в иных общественных и государственных организациях (ПК-22).

Содержание курса.

Художественная критика как составная часть искусствоведения и её связь с другими составными частями: теорией искусства, историей искусства, методологией и методикой искусствоведения. Разница между работой историка искусства и художественного критика. Критика того, что конкретно существует в сегодняшнем художественном мире.

Различные методы критического анализа: социально-эстетический, сравнительно-исторический, биографический, психологический, структурный и т.д.

В критическом анализе не должно быть предвзятости, натяжек и неуважительного отношения к авторам.

Художественная критика, являясь составной частью искусствоведения, обладает своей спецификой по сравнению с другими ее частями. Она является той составной частью искусствоведения, которая непосредственно смыкается с художественным процессом. Каждое новое произведение, прежде чем войти в круг уже устоявшихся художественных ценностей, должно выдержать соответствующий экзамен. Первые вопросы ему задаёт критика. В ней, как в зеркале, отражается весь комплекс суждений данного общества об искусстве. Она, как правило, имеет дело с явлениями и процессами еще не завершёнными в отличие от истории искусства. Последняя же, в основном, изучает прошлое, знает, чем кончилось то или иное явление. В своих исследованиях история искусства ретроспективно осмысляет и опыт критики.

Развитие критики всегда тесно связано с тем или иным направлением в искусстве. Она придает ему идеологическую оформленность и устойчивость. Критика провозглашает в статьях, манифестах, декларациях художественные принципы направления, ведёт активную борьбу с противниками, анализирует художественную практику, фактически складывающиеся в ней тенденции. В круг ее проблем включаются и вопросы собственного жанрового и стилевого, методологического и методического характера. Она вырабатывает принципы анализа произведений, свою систему понятий и терминов.

Существуют разные системы жанров критики, исходящие из разных оснований. В одном случае – по методу анализа: портрет, диалог, литературная параллель, академический отзыв, трактат. В другом – по литературным формам: эссе, пародия, памфлет, фельетон. В третьем – по объёму охватываемого материала: рецензия, этюд, обзор, критическая монография. И все-таки за основу деления жанров художественной критики наиболее правомерно по объекту исследования: произведение, автор, процесс. В соответствии с этим можно сказать о трех опорных жанрах – рецензия, творческий портрет, статья. Вокруг них группируются все остальные разновидности.

Анализ и оценку отдельного произведения осуществляет рецензия (с латинского – рассмотрение, обследование) – как бы первичный жанр в обширном семействе жанров художественной критики. Без умения проанализировать и оценить отдельное произведение нельзя разобраться в художественном процессе в целом. В то же время ценность рецензия как конкретного отклика на конкретное произведение резко увеличивается, если рецензент вооружен пониманием процесса и претворяет это свое понимание в ответе на вопрос: какое место занимает в художественном процессе, в духовной жизни рассматриваемое им произведение.

Рецензии подвластен любой законченный труд, но рецензия на произведения литературы и искусства обладает особыми качествами.

Для уяснения специфики рецензирования необычайно важно то положение эстетики и общего искусствознания, которое утверждает, что подлинно художественное произведение обладает определенной законченностью, что оно представляет собой целостный завершённый «мир». И как бы ни была сосредоточена рецензия на выяснении того или иного аспекта произведения, критик непременно должен исходить в своем анализе и особенно оценках из этой целостности и завершенности, степени их наличия в данном произведении. Правильное прочтение произведения с точки зрения того, насколько оно едино, целостно по своему содержанию и по своей форме – эстетическая первооснова рецензентской деятельности.

Поэтому хорошим рецензентом может быть только хороший критик, т.е. личность, обладающая самобытным мировоззрением, значительными жизненными идеями, представлениями, устойчивыми художественными принципами.

Рецензия – многообразнейшее явление в критической работе, что, разумеется, не означает, будто нельзя выявить в потоке рецензий некоторых типологических свойств и особенностей.

Задачи рецензии – дать объективную оценку произведения. Всегда легко подвергать осуждению повседневную художественную продукцию, если неразумно сопоставлять её с вершинными явлениями мирового искусства. Такое заведомо предвзятое, высокомерное отношение к текущему художественному процессу встречается и среди широкой публики, и среди критиков. В нём нет истинной любви к искусству, к его живой, трепетной жизни. Нет сомнения, что непримиримость к недоброкачественной художественной продукции должна сочетаться с тем, чтобы все, заслуживающие хоть малой поддержки, было замечено, поддержано. Объективность рецензента не должна исключать доброжелательности, любви и признательности к таланту в различных по масштабу проявлениях.

Статья – среди критических жанров наиболее зрело и зримо выявляет научно-публицистическое начало как ведущее, коренное в критической деятельности. Задача статьи – раскрыть, проанализировать существенные стороны художественного процесса, истолковать, обобщить, оценить факты, события.

Условно критические статьи можно подразделить на проблемные, монографические, теоретические, юбилейные, эссе, полемические, заметки критика, обозрение, творческий портрет.

В центре проблемной статьи всегда находится актуальная идейная, нравственная, эстетическая проблема, ставится она преимущественно на современном материале. Автор не стремится охарактеризовать произведения со всех сторон. Он выбирает аспекты, нужные ему для той главной проблемы, которая побудила его выступить с данной статьей. Автора здесь подстерегает опасность — впасть в рассуждения, оторванные от конкретного художественного материала или не подтверждаемые свойствами этого материала. Найти меру обобщенности и конкретного анализа, естественно связать публицистический пафос и точность в отборе и характеристике привлекаемого материала искусства – вот в чем состоит трудность в написании проблемной статьи.

Научность – не только неперемное свойство настоящей проблемной статьи, но и подчас зримо наблюдаемое структурообразующее качество этого жанра. Здесь возникают особенно часто произведения как бы пограничные между критикой и наукой. Критик, как и ученый, обычно избирает либо дедуктивный, либо индуктивный принцип построения статьи. В одном случае, он отправляется от проблемы к конкретному художественному материалу. В другом – от частных наблюдений, от конкретики к общим выводам. И в том, и в другом случае непременно наличествует публицистический пафос и стремление к научно достоверной аргументации. Теоретическая статья в сегодняшней критике посвящена коренным идейно-теоретическим вопросам развития искусства. Её функция – постановка вопросов теории на современном художественном материале. Она может быть написана как в научном, так и в научно-критическом ключе. Юбилейная статья связана с какой-либо знаменательной датой. Функционально она сосредоточена на изложении позитивного материала – вклада данного художника в культуру или значения данного историко-художественного события. В необходимых случаях это не исключает разговора об объективной ограниченности или субъективных заблуждениях мастеров искусств прошлого или настоящего. Интонация юбилейной статьи может быть различной. Но обычно она тяготеет к научной речи. Чаще всего представляет собой популяризацию достигнутого искусствознанием во взглядах на данного художника. Однако к критике такую статью «привязывают» её акцент на современном звучании опыта данного художника. Эссе отличается от

других разновидностей статьи большей выявленностью личного, лирического начала, осознанным авторским стремлением к стилистическому и композиционному изяществу. Ее функции – найти у читателя не только логический, но и обязательный эмоциональный отклик на какие-либо явления искусства или жизненные вопросы, в них затронутые. В интонации главенствует стремление к особой художественности, субъективные взгляды автора явственно доминируют над научной обоснованностью выводов. Но это вовсе не означает, что в работах такого рода присутствует «обязательная» ненаучность, субъективизм.

Полемическая статья. Полемические мотивы могут содержаться в статьях любого вида. Но бывает так, что полемика служит и целью статьи и основой ее композиции. Функцию такой статьи составляет прямое, публицистическое, заостренное опровержение концепций, трактовок, прочтений, которые автор считает несостоятельными. Речевые средства в этом виде подчинены полемике, обычно широко используются ирония, риторические вопросы и многие другие возможности языковой экспрессии. Общий тон полемической статьи – почти всегда повышенный. В арсенале критики – самые разнообразные полемические средства: короткие острые реплики, иронический «комментарий» – фельетон, сатирически заостренная проблемная статья, памфлет.

Одной из популярнейших модификаций статьи являются «заметки критики». Это – критико-публицистическое выступление по каким-либо актуальным общественным или творческим вопросам, базирующимся на текущем художественном материале. По расширяющейся жанровой проекции «заметки» способны стать книгой – персональным сборником статей-заметок, сравнительно широких по составу, но объединенных какой-либо общей идеей или темой. По своим жанровым признакам «заметки критика» близки проблемной статье. Как правило, они обладают большой свободой, самостоятельностью составляющих их главок или частей (которые нередко выделяются подзаголовками). Слово «заметки» указывает на некоторую сознательную очерковость, незавершенность исследования.

Разновидность жанра статьи является обозрение (обзорная статья). Обозрение строится весьма непринужденно, форм и «подформ» этого рода статьи не перечислить: обозрения тематические, жанровые, «возрастные», например обзор творчества молодых, и т.д. Данный вид статьи часто вызывается к жизни каким-то конкретным поводом из текущей художественной или общественной жизни.

Творческий портрет – один из самых популярных жанров в художественной критике. Его цель – показать индивидуальность художника, его творческий облик. Жанровые разновидности творческого портрета обусловлены объемом выступления, подходом к анализу творчества и манерой изложения. Возможен самый широкий диапазон – от сосредоточенности преимущественно на творческих проблемах до беллетризованных сведений о творческих замыслах и фактах биографии. Но в любом случае очень важно выявить своеобразие мировосприятия и творческой манеры художника. В основном в критике творческий портрет представлен очерком.

Кроме перечисленных жанров в современной критике популярны критические диалоги, статьи-предисловия, послесловия и т.д.

ПЦ.Б.04. «Основы безопасности жизнедеятельности»

Цель курса. Формирование у студентов представлений о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека.

Задачи курса.

1. Вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для: создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека.
2. Сформировать способами идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного и антропогенного происхождения.
3. Овладеть мерами реализации защиты человека и среды обитания от негативных воздействий.

4. Обеспечить устойчивость функционирования организаций культуры и искусств в штатных и чрезвычайных ситуациях.
5. Сформировать навыки 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.
6. Сформировать навыки прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их действия.

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоения дисциплины (модуля):

- способностью находить профессиональные решения в нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-16);
- способностью к быстрой адаптации в меняющихся социальных условиях (ОК-20);
- владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-21);
- способен проводить профилактику травматизма, оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим во время занятий, репетиций, спектаклей (ПК-50).

Содержание курса.

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 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; оказание первой помощи пострадавшим; нормативные документы по охране труда в театральных и концертных организациях; правила организации труда работников хореографического искусства;

Литература.

1. Баринов, А. В. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита от них: Учебное пособие для студ. вузов, обуч. по спец.033300 "Безопасность жизнедеятельности"/ А. В. Баринов. - М.: Владос, 2003. - 496 с. - (Учебное пособие для вузов).
2. Безопасность деятельности: энциклопедический словарь/ под ред. О.Н. Русака; [авт.- сост. И.В.Бойко [и др.]; [Международ. Академия наук экологии и безопасности жизнедеятельности]. - СПб.: Лик, 2004. - 503 с.
3. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: учебник / под ред. Н. М. Киршина. - М.: Академия, 2005. - 312,[8] с.
4. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: учеб. пособие для студентов вузов/ [В. А. Акимов [и др.]. - 2-е изд., перераб. . - М.: Высш. шк., 2007. - 592 с
5. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях: учеб. пособие/ Я. Д. Вишняков [и др.]. - М.: Академия, 2007. - 298, [6] с.
6. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие для студ. вузов/ под ред. Л. А. Муравья. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 431 с.

ПЦ.В.01 «Семиотика прикладных видов искусств»

Цель курса. Сформировать представление о семиотике как науке, исследующей знаковую специфику процессов познания и коммуникации в прикладных видах искусств; стимулировать развитие у студентов навыков структурно-семиотического исследования.

Задачи курса. Провести анализ оснований семиотики прикладных видов искусств; представить семиотические аспекты социальной антропологии; обучить методам семиотического анализа искусства и социо-культурной среды.

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоения дисциплины (модуля):

- способностью самостоятельно пользоваться основными положениями и методами социальных, гуманитарных, экономических и искусствоведческих наук при решении профессиональных задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);
- способностью определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства (ОК-24).
- способностью рассматривать художественный аспект произведения искусства в социальном, культурном и историческом контексте, как структуру смысла, как единство формы и содержания (ПК-17);
- способностью воссоздавать архитектуру произведения искусства: фиксировать главные признаки его замысла, стилистики, исполнительских особенностей (ПК-18);
- способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки; искусствоведческие, семиотические, исторические, культурологические, психолого-педагогические подходы в исследовании искусства, с привлечением современных информационных технологий (ПК-41).

Содержание курса.

Общая характеристика семиотических систем прикладных искусств (архитектура, костюм, утварь). Двойственностью природы прикладных искусств: соединение материально-конструктивного и эстетического. Основные функции объектов прикладных искусств. Прикладные искусства как системы, создающие искусственный мир вещей, окружающих человека, и среду его обитания.

Вещи и знаковая форма. Материал, фактура и референт знаков прикладных искусств. Характер знаковой коммуникации в прикладных искусствах.

Семиотика костюма. Базовые понятия, относящиеся к семиотике костюма. Различение понятий личность, индивидуальность и персональность. Костюм и семиотическая теория моды. Терминологическое и содержательное различение понятий одежды, костюма и моды; функциональное назначение одежды и костюма.

Материал, фактура, референт, фигуры знаков костюма; историко-стилистические и историко-этнические характеристики.

Терминология и номенклатура одежды. Производство знаковых материалов костюма.

Формы костюма; их возникновение; обусловленность их исторической эволюции. Взаимодействие “движения фигуры” и формы костюма. Структура формы в костюме; процессы формообразования в костюме.

Конструктивные части костюма; их эволюция. Обязательные части костюма и их характеристики; факультативные части костюма и их характеристики.

Отношения костюма и стиля. Изменение номенклатуры одежды как отражение изменений в стилистике костюма.

Отношения костюма и языка как семиотических систем. Лексико-кографическое обеспечение моделирования.

Образование и деятельность Домов моды. мода и арт-рынок.

Изучение и музеификация костюма.

Семиотические основы архитектуры. Архитектура в системе прикладных искусств. Функциональное назначение архитектурных знаков: планирование среды обитания человека,

формирование этой среды на определенной местности, создание эстетической среды обитания человека.

Категория пространства. Пространственные структуры и пространственная организация в архитектуре и градостроительстве.

Функциональные свойства и функциональное назначение зданий и сооружений. Архитектура и создание эстетической среды обитания. Архитектура и воплощение вкусов и общественного положения людей. Архитектура и власть.

Материал, фактура, фигуры и референт архитектурных знаков. Сочетание функционального и художественного в архитектуре; типология жилища в разные эпохи.

Народная архитектура и архитектура градостроительная. Структура западно-европейского городского пространства. Специфические черты возникновения Отечественного зодчества. Ландшафтное искусство и архитектура. Садово-парковые ландшафты.

Архитектура и декоративно-прикладное искусство, утварь (движимое имущество).

Художественное проектирование (дизайн) утвари, его функции; характеристика окружающей человека материальной среды. Сочетание "оформляющей" и утилитарной функции в дизайне утвари (мебель, посуда, инструменты как орудия труда и быта, оружие и др. п.); ритуальное и функциональное использование предметов утвари.

Дизайн как придание эстетической формы утвари, которой пользуется человек. Информационные функции оформления утвари; связь вещи с модой.

Коллекционная деятельность и музеефикация утвари. Организация и функционирование антикварных салонов и выставок.

Сведения из истории создания и развития прикладных искусств.

Литература.

1. Лотман Ю.М. Каноническое искусство как информационный парадокс // Лотман Ю.М. Об искусстве. СПб., 1998.
2. Лотман Ю.М. Семиотика сцены // Там же.
3. Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики // Там же.
4. Топоров В.Н. Пространство и текст // Текст: семантика и структура. М., 1983.
5. Флоренский П.А. Обратная перспектива // Флоренский П. Избранные труды по искусству. М., 1996.
6. Шапиро М. Некоторые проблемы семиотики визуального искусства. Пространство изображения и средства создания знака-образа // Семиотика и искусствознание. М., 1972.
7. Статьи сборника: Текст в тексте: Труды по знаковым системам. XIV. Тарту, 1981.
8. Барт, Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1994.
9. Белый, А. Символизм как миропонимание. М., 1994.
10. Бодрийяр, Ж. Система вещей. М., 1999.
11. Знаковые системы в социальных и когнитивных процессах. Новосибирск, 1990.
12. Лосев, А.Ф. Из ранних произведений. М., 1990.
13. Пирс, Ч.С. Логика как семиотика: теория знаков. // Метафизические исследования. Вып. 11. Язык. СПб., 1999. С. 199-217.
14. Семиотика. Сборник переводов. / Сост. Ю.С. Степанов. М., 1983.
15. Семиотика культуры. Учёные записки ТГУ, вып. 463. Тарту, 1978.
16. Семиотика культуры. Учёные записки ТГУ, вып. 546. Тарту, 1981.
17. Соссюр, Ф. Труды по языкознанию. М., 1977.
18. Степанов, Ю.С. В трёхмерном пространстве языка. Семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства. М., 1985.
19. Теория метафоры. / Сост. Н.Д. Арутюнова. М., 1990.
20. Фуко, М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М., 1977; СПб., 1994.
21. Успенский Б.А. Избранные труды. Т. 1. Семиотика истории. Семиотика культуры. М., 1994.
22. Лотман, Ю. М. Семиотика: Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров. Статьи. Исследования. Заметки / Ю. М. Лотман; сост. М. Ю. Лотман. – Санкт-Петербург : Искусство, 2001.
23. Махлина, С. Т. Семиотика культуры и искусства: опыт энциклопедического словаря : в 2 ч. / С. Т. Махлина ; науч. ред. Иконникова. – Санкт-Петербург : СПбМГУКИ, 2000.

24. Мечковская, Н. Б. Семиотика: Язык, природа, культура : учеб. пособие / Н. Б. Мечковская. – Москва, 2008.
25. Розин, Вадим Маркович. Семиотические исследования : науч. издание / В. М. Розин; ред. И. И. Ремезова. - Москва : ПЕР СЭ: Университетская книга, 2001.
26. Семиотика: антол. / сост. и общ. ред. Ю. С. Степанова. – Москва; Екатеринбург, 2001.
27. Крейдлин, Г. Е. Невербальная семиотика: язык тела и естественный язык / Г. Е. Крейдлин. – Москва, 2002.
28. Леви-Строс, К. Структурная антропология / К. Леви-Строс. – Москва, 1985
29. Лотман, Ю. М. Семиосфера / Ю. М. Лотман. – Санкт-Петербург, 2000.
30. Лотман, Ю. М. Культура и взрыв / Ю. М. Лотман. – Москва, 1992.
31. Лотман, Ю. М. Структура художественного текста / Ю. М. Лотман. – Москва, 1970.
32. Лукин, В. А. Художественный текст: основы лингвистической теории. Аналитический минимум / В. А. Лукин. – Москва, 2005.
33. Лурия, А. Р. Язык и сознание / А. Р. Лурия. – Москва, 1975.
34. Махлина, С. Т. Семиотика культуры и искусства. Опыт энциклопедического словаря: в 2 т. / С. Т. Махлина. – Москва, 2000.
35. Мартынов, В. В. Основы семантического кодирования: опыт представления и преобразования знаний / В. В. Мартынов. – Минск, 2001.
36. Михайлов, Н. Н. Теория художественного текста / Н. Н. Михайлов. – Москва, 2006.
37. Панов, Е. Н. Знаки, символы, языки / Е. Н. Панов. – Москва, 1980.
38. Пирс, Ч. С. Логические основания теории знаков / Ч. С. Пирс. – Санкт-Петербург, 2000.
39. Потебня, А. Эстетика и поэтика / А. Потебня. – Москва, 1976.
40. Почепцов, Г. Г. Русская семиотика: идеи и методы, персоналии, история / Г. Г. Почепцов. – Москва; Киев, 2001.
41. Почепцов, Г. Г. История русской семиотики до и после 1917 года / Г. Г. Почепцов. – Москва, 1998..
42. Сепир, Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии / Э. Сепир. – Москва, 1993.
43. Соломоник, А. Семиотика и лингвистика / А. Соломоник. – Москва, 1995.
44. Степанов, Ю. С. Семиотика / Ю. С. Степанов. – Москва, 1971.
45. Степанов, Ю. С. В трехмерном пространстве языка. Семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства / Ю. С. Степанов. – Москва, 1985.
46. Успенский, Б. А. Семиотика искусства / Б. А. Успенский. – Москва, 1995.
47. Шпет, Г. Г. Сочинения / Г. Г. Шпет. – Москва, 1989.
48. Фуко, М. Археология гуманитарных наук / М. Фуко. – Санкт-Петербург, 1994.
49. Эко, У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию / У. Эко. – Санкт-Петербург, 1998.
50. Якобсон, Р. О. Избранные работы / Р. О. Якобсон. – Москва, 1995.
51. Кобозева, И. М. Лингвистическая семантика : учеб. пособие / И. М. Кобозева. - Москва : Эдиториал УРСС, 2000.
52. Кочергина, В. А. Введение в языкознание / В. А. Кочергина. – Москва, 2006.
53. Петров, М. К. Язык, знак, культура / М. К. Петров; п. ст. С. С. Неретиной. - 2-е изд., стереотипное. - Москва : Едиториал УРСС, 2004.
54. Рождественский, Юрий Владимирович. Введение в языкознание : учеб пособие / Ю. В. Рождественский, А. В. Блинов ; ред. А. А. Волков ; предисл. Ю. А. Бельчикова. - Москва : Академия, 2005.
55. Алефиренко, Н. Ф. Теория языка. Вводный курс : учеб. пособие / Н. Ф. Алефиренко. – Москва, 2010.
56. Валгина, Н. С. Теория текста : учеб. пособие / Н. С. Валгина, 2003.
57. Гируцкий, А. А. Общее языкознание / А. А. Гируцкий. – Москва, 2001.
58. Гречко, В. А. Теория языкознания / В. А. Гречко. – Москва, 2003.
59. Маслов, Ю. С. Введение в языкознание : учеб. / Ю. С. Маслов. – Москва, 2001.
60. Норман, Б. Ю. Теория языка: вводный курс : учеб. пособие / Б. Ю. Норман. – Москва, 2004.
61. Соссюр, Ф. де. Курс общей лингвистики / Ф. де Соссюр - М. : Логос, 1999.
62. Щерба, Л. В. Языковая система и речевая деятельность / Л. В. Щерба. - 3-е изд., стер. - Москва : КомКнига, 2007.

ПЦ.В.02 «Семиотика неприкладных видов искусств»

Цель курса. Сформировать представление о семиотике как науке, исследующей знаковую специфику процессов познания и коммуникации в неприкладных видах искусств; стимулировать развитие у студентов навыков структурно-семиотического исследования.

Задачи курса. Провести анализ оснований семиотики неприкладных видов искусств; представить семиотические аспекты социальной антропологии; обучить методам семиотического анализа искусства и социо-культурной среды.

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоения дисциплины (модуля):

- способностью самостоятельно пользоваться основными положениями и методами социальных, гуманитарных, экономических и искусствоведческих наук при решении профессиональных задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);
- способностью определять и анализировать основные вехи в истории искусств, стили и жанры мирового и отечественного искусства, анализировать художественные произведения любого рода, высказывать собственные обоснованные и аргументированные взгляды на современное состояние и перспективы развития искусства (ОК-24).
- способностью рассматривать художественный аспект произведения искусства в социальном, культурном и историческом контексте, как структуру смысла, как единство формы и содержания (ПК-17);
- способностью воссоздавать архитектуру произведения искусства: фиксировать главные признаки его замысла, стилистики, исполнительских особенностей (ПК-18);
- способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки; искусствоведческие, семиотические, исторические, культурологические, психолого-педагогические подходы в исследовании искусства, с привлечением современных информационных технологий (ПК-41).

Содержание курса.

Семиотика неприкладных искусств. Различие между семиотическими системами неприкладных и прикладных искусств. Функциональное назначение неприкладных искусств. Функции знаков неприкладных искусств. Неприкладные искусства в гносеологическом и дидактическом отношении.

Состав семиотических систем неприкладных искусств и их способность выражать абстрактную модель отношений человека с окружающим миром. Характер коммуникации в неприкладных искусствах. Отношения языка и знаковых систем неприкладных искусств. Материалы и фактура знаков искусств. Отношения знаков и их референтов в неприкладных искусствах.

Основные категории знакообразования в системе неприкладных искусств и их характеристики. Принципы и приемы реализации образной мысли человека в системах неприкладных искусств.

Семиотика и философия изображения. Отношение 'видения' и 'изображения'. Изображение как выражение мыслимого содержания через видимую форму.

Природа зрения. Природа картин и рисунков. Двойственность информации в оптическом строе – причина двойственности нашего внутреннего опыта по отношению к картине. Картина как поверхность, существует сама по себе, картина как объект для показа, симулирующий информацию о другом объекте. Два уровня восприятия картины, существующих параллельно во времени: восприятие себя как предмета и восприятие предметов изображенных на ее поверхности.

Линия как основа знаковой природы изображения. Двойственность природы изобразительного знака. Сочетание изобразительного и выразительного начал в знаковой природе линии.

Референт изобразительных знаков.

Форма предмета и изображение формы предмета. От скульптурного подобия к изображению на плоскости. Построение движений различного вида.

Понятие изобразительной деятельности.

Семиотические основы музыки. Интонационная природа музыкального знака. Музыкальный знак и его референт. Эмоция человека как референт музыкального знака. Условность восприятия музыкальных интонаций. Типы эмоций.

Материал и фактура музыкальных знаков: звук и звучание; по-знание звучаний. Общее и различное у материала и фактуры музыки и звучащей речи. Различие музыки и языка как знаковых явлений.

Фигуры музыкального знака и их характеристики.

Наиболее общее определение музыки.

Понятие музыкального искусства. Средства музыкального искусства. Музыкальный образ. Основные стороны музыкального искусства. Музыкальная культура.

Отношения музыки и семиотических систем, реализующих полный знакообмен: связь музыки и языка в пении. Отношения музыки, обряда и игр. Отношения музыки и семиотических систем, реализующих неполный знакообмен.

Основные классификации музыки; принципы классификации.

Семиотика и стиль хореографии. Природа и назначение танцевальных знаков.

Множественность танцевальных (хореографических) канонов и их характеристики; межнациональные и национальные танцевальные каноны; хореографические системы и школы.

Танцевальный знак и его референт. Функциональное назначение танцевальных знаков; их материал, фактура и референт. Фигуры танцевального знака. Смысловые соотношения между танцем, изобразительными искусствами (живопись и лепка) и музыкой. Принципы и развитие знакообразования в танце.

Основные разновидности танцев; критерии классификации и главнейшие характеристики.

Хореографический спектакль как знаковый ансамбль: отношения сюжета, танца и пантомимы в хореографическом спектакле; танец и либретто; танец и музыка; изобразительное оформление хорео-графического спектакля; сценический костюм.

Тенденции и закономерности развития западно-европейского и русского хореографического искусства в XVIII-XX вв. Балет-пантомима; романтический балет; характеристики романтической стилистики; «симфонический» балет; характеристики стиля и стилистики балетов М.И. Петипа. Развитие биомеханики и усложнение танца в виртуозности техники.

Пути освоения конструктивно-стилистического наследия М.И. Петипа, М.М. Фокина-балетмейстера в 10-20-е годы XX века. Традиционализм и традиции в стиле русской хореографии 20-30-х годов XX века; становление стиля и формы драматического балета в русской хореографии 30-х – 50-х годов; развитие возможностей классического танца и обновление принципов знакообразования в современной хореографии.

Сведения из истории создания и развития неприкладных искусств.

Литература.

1. Лотман Ю.М. Каноническое искусство как информационный парадокс // Лотман Ю.М. Об искусстве. СПб., 1998.
2. Лотман Ю.М. Семиотика сцены // Там же.
3. Лотман Ю.М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики // Там же.
4. Топоров В.Н. Пространство и текст // Текст: семантика и структура. М., 1983.
5. Флоренский П.А. Обратная перспектива // Флоренский П. Избранные труды по искусству. М., 1996.
6. Шапиро М. Некоторые проблемы семиотики визуального искусства. Пространство изображения и средства создания знака-образа // Семиотика и искусствознание. М., 1972.
7. Статьи сборника: Текст в тексте: Труды по знаковым системам. XIV. Тарту, 1981.
8. Барт, Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1994.
9. Белый, А. Символизм как миропонимание. М., 1994.
10. Бодрийяр, Ж. Система вещей. М., 1999.
11. Знаковые системы в социальных и когнитивных процессах. Новосибирск, 1990.
12. Лосев, А.Ф. Из ранних произведений. М., 1990.
13. Пирс, Ч.С. Логика как семиотика: теория знаков. // Метафизические исследования. Вып. 11. Язык. СПб., 1999. С. 199-217.
14. Семиотика. Сборник переводов./ Сост. Ю.С. Степанов. М., 1983.

15. Семиотика культуры. Учёные записки ТГУ, вып. 463. Тарту, 1978.
16. Семиотика культуры. Учёные записки ТГУ, вып. 546. Тарту, 1981.
17. Соссюр, Ф. Труды по языкознанию. М., 1977.
18. Степанов, Ю.С. В трёхмерном пространстве языка. Семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства. М., 1985.
19. Теория метафоры. /Сост. Н.Д.Арутюнова.М.,1990.
20. Фуко, М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М.,1977; СПб.,1994.
21. Успенский Б.А. Избранные труды. Т. 1. Семиотика истории. Семиотика культуры. М.,1994.
22. Лотман, Ю. М. Семиотика: Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров. Статьи. Исследования. Заметки / Ю. М. Лотман; сост. М. Ю. Лотман. – Санкт-Петербург : Искусство, 2001.
23. Махлина, С. Т. Семиотика культуры и искусства: опыт энциклопедического словаря : в 2 ч. / С. Т. Махлина ; науч. ред. Иконникова. – Санкт-Петербург : СПбМГУКИ, 2000.
24. Мечковская, Н. Б. Семиотика: Язык, природа, культура : учеб. пособие / Н. Б. Мечковская. – Москва, 2008.
25. Розин, Вадим Маркович. Семиотические исследования : науч. издание / В. М. Розин; ред. И. И. Ремезова. - Москва : ПЕР СЭ: Университетская книга, 2001.
26. Семиотика: антол. / сост. и общ. ред. Ю. С. Степанова. – Москва; Екатеринбург, 2001.
27. Крейдлин, Г. Е. Невербальная семиотика: язык тела и естественный язык / Г. Е. Крейдлин. – Москва, 2002.
28. Леви-Строс, К. Структурная антропология / К. Леви-Строс. – Москва, 1985
29. Лотман, Ю. М. Семиосфера / Ю. М. Лотман. – Санкт-Петербург, 2000.
30. Лотман, Ю. М. Культура и взрыв / Ю. М. Лотман. – Москва, 1992.
31. Лотман, Ю. М. Структура художественного текста / Ю. М. Лотман. – Москва, 1970.
32. Лукин, В. А. Художественный текст: основы лингвистической теории. Аналитический минимум / В. А. Лукин. – Москва, 2005.
33. Лурия, А. Р. Язык и сознание / А. Р. Лурия. – Москва, 1975.
34. Махлина, С. Т. Семиотика культуры и искусства. Опыт энциклопедического словаря: в 2 т. / С. Т. Махлина. – Москва, 2000.
35. Мартынов, В. В. Основы семантического кодирования: опыт представления и преобразования знаний / В. В. Мартынов. – Минск, 2001.
36. Михайлов, Н. Н. Теория художественного текста / Н. Н. Михайлов. – Москва, 2006.
37. Панов, Е. Н. Знаки, символы, языки / Е. Н. Панов. – Москва, 1980.
38. Пирс, Ч. С. Логические основания теории знаков / Ч. С. Пирс. – Санкт-Петербург, 2000.
39. Потебня, А. Эстетика и поэтика / А. Потебня. – Москва, 1976.
40. Почепцов, Г. Г. Русская семиотика: идеи и методы, персоналии, история / Г. Г. Почепцов. – Москва; Киев, 2001.
41. Почепцов, Г. Г. История русской семиотики до и после 1917 года / Г. Г. Почепцов. – Москва, 1998..
42. Сепир, Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии / Э. Сепир. – Москва, 1993.
43. Соломоник, А. Семиотика и лингвистика / А. Соломоник. – Москва, 1995.
44. Степанов, Ю. С. Семиотика / Ю. С. Степанов. – Москва, 1971.
45. Степанов, Ю. С. В трёхмерном пространстве языка. Семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства / Ю. С. Степанов. – Москва, 1985.
46. Успенский, Б. А. Семиотика искусства / Б. А. Успенский. – Москва, 1995.
47. Шпет, Г. Г. Сочинения / Г. Г. Шпет. – Москва, 1989.
48. Фуко, М. Археология гуманитарных наук / М. Фуко. – Санкт-Петербург, 1994.
49. Эко, У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию / У. Эко. – Санкт-Петербург, 1998.
50. Якобсон, Р. О. Избранные работы / Р. О. Якобсон. – Москва, 1995.
51. Кобозева, И. М. Лингвистическая семантика : учеб. пособие / И. М. Кобозева. - Москва : Эдиториал УРСС, 2000.
52. Кочергина, В. А. Введение в языкознание / В. А. Кочергина. – Москва, 2006.
53. Петров, М. К. Язык, знак, культура / М. К. Петров; п. ст. С. С. Неретиной. - 2-е изд., стереотипное. - Москва : Эдиториал УРСС, 2004.
54. Рождественский, Юрий Владимирович. Введение в языкознание : учеб пособие / Ю. В. Рождественский, А. В. Блинов ; ред. А. А. Волков ; предисл. Ю. А. Бельчикова. - Москва : Академия, 2005.

55. Алефиренко, Н. Ф. Теория языка. Вводный курс : учеб. пособие / Н. Ф. Алефиренко. – Москва, 2010.
56. Валгина, Н. С. Теория текста : учеб. пособие / Н. С. Валгина, 2003.
57. Гируцкий, А. А. Общее языкознание / А. А. Гируцкий. – Москва, 2001.
58. Гречко, В. А. Теория языкознания / В. А. Гречко. – Москва, 2003.
59. Маслов, Ю. С. Введение в языкознание : учеб. / Ю. С. Маслов. – Москва, 2001.
60. Норман, Б. Ю. Теория языка: вводный курс : учеб. пособие / Б. Ю. Норман. – Москва, 2004.
61. Соссюр, Ф. де. Курс общей лингвистики / Ф. де Соссюр - М. : Логос, 1999.
62. Щерба, Л. В. Языковая система и речевая деятельность / Л. В. Щерба. - 3-е изд., стер. - Москва : КомКнига, 2007.

ПЦ.В.03 «История искусства: источники и методология»

Цель курса. Развить у студента навыки активного использования справочной литературы и первичные навыки библиографической и электронной эвристики, ознакомить студента с методологией и методикой самостоятельной научно-исследовательской работы в процессе изучения новых дисциплин источниковедческого цикла и углубленного изучения отдельных разделов лекционного курса «Источниковедение», прослушанного в течение предыдущих семестров.

Задачи курса. Ознакомление студентов с различными видами исторических источников, справочных изданий, и электронных сайтов, в которых можно почерпнуть информацию, необходимую для осуществления самостоятельной научно-исследовательской работы. Знания и навыки, приобретенные в процессе изучения курса, студент должен уметь использовать при выполнении самостоятельных работ в процессе изучения смежных учебных дисциплин. Практическое применение новых и полученных ранее знаний и навыков.

Компетенции, формируемые у обучающегося в результате освоении дисциплины (модуля):

- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить литературную и деловую устную, письменную речь на русском языке, создавать и редактировать тексты профессионального назначения (ОК-5);
- способностью пользоваться современными средствами получения, хранения, обработки и предъявления информации, работать с распределенными базами данных в глобальных компьютерных сетях, с информацией из различных источников для решения профессиональных задач, владеть необходимыми для этого компьютерными программами (ОК-7);
- способностью использовать методы и средства познания, обучения и самоконтроля для собственного интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования, понимания необходимости ведения здорового образа жизни (ОК-8);
- способностью самостоятельно пользоваться основными положениями и методами социальных, гуманитарных, экономических и искусствоведческих наук при решении профессиональных задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9);
- способностью владеть понятийным аппаратом в области методологии и технологии обучения искусству, психологии и педагогики художественного творчества, анализировать основные факторы формирования и закономерности развития современного языка, особенностей и перспектив развития искусства (ПК-3);
- способностью создавать соответствующие компьютерные базы данных о различных видах художественного творчества и культурной деятельности (ПК-10);
- способностью использовать специальную литературу как в избранном виде искусства, так в других смежных его видах (ПК-13);
- способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания, современные методы, средства и этапы планирования и организации научно-исследовательской деятельности, понимать структуру научного исследования, экспериментальные основы изучения явлений, принципы проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки результатов

проводимых исследований и разработок, в том числе с применением электронно-вычислительной техники и использовать их на практике (ПК-37);

- способностью планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность, работать с литературой, анализировать, выделять главное, видеть проблему исследования, выявлять противоречия, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы (ПК-38).

Содержание курса.

- 1) Введение в источниковедение.
- 2) Системы библиотечных каталогов и картотек.
- 3) Лингвистические словари.
- 4) Энциклопедии и словари энциклопедического типа.
- 5) Наука биографика. Биографические и биобиблиографические справочные издания различных видов.
- 6) Русская периодическая печать.
- 7) Источники личного происхождения.
- 8) Основы архивоведения.
- 9) Основы текстологии (часть 1-ая)
- 10) Основы архивоведения
- 11) Основы текстологии (часть 2-ая)
- 12) Комплексное использование полученных знаний и навыков при публикации архивного документа.

Раздел 1. Введение в источниковедение. Предмет и задачи научной дисциплины "Источниковедение". Место источниковедения в ряду других исторических дисциплин. Различные взгляды в исторической науке на понятие "Вспомогательные исторические дисциплины". Понятие "исторический источник". Изменения, происходящие в составе корпуса исторических источников с течением времени. Вопрос о классификации исторических источников. Разграничение понятий "историческое пособие" и "исторический источник". Исторические источники истории балета.

Раздел 2. Системы библиотечных каталогов и картотек. Отличие понятий "каталог" и "картотека". Виды каталогов: алфавитный, систематический, предметный. Принцип библиографического описания в карточке библиотечных каталогов.

Система каталогов Российской Национальной библиотеки (СПб).

Каталоги различных "уровней", их назначение и полнота: систематические и алфавитные каталоги подсобного фонда различных залов РНБ, общечитательские, генеральные. Особенности регистрации литературы в алфавитных каталогах РНБ. Хронологический принцип расположения карточек в каталогах РНБ. Местонахождение предметного каталога.

Другие подсобные каталоги: алфавитный каталог журнального зала, каталог переводов, каталог авторефератов и др. Подсобные картотеки библиографов.

Система картотек и каталогов СПб Государственной Театральной библиотеки.

Картотека Персоналий. Принципиальное отличие ее от каталогов РНБ.

Картотека постановок. Картотека художественно-постановочного отдела.

Каталог пьес, либретто опер и балетов. Каталог книг. Каталог периодических изданий. Генеральный каталог.

Другие крупнейшие картотеки в СПб и Москве: Картотека в справочно-библиографическом отделе научной библиотеки СПб Консерватории; Картотека библиотеки Российского Института истории искусств.

Система каталогов и картотек БАН. Картотека библиотеки Голицыных; Картотека справочно-библиографического кабинета библиотеки СТД (Москва).

Раздел 3. Лингвистические словари. Понятие лингвистических словарей и их разновидность. Культурная потребность в обращении к лингвистическим словарям. Необходимость для балетоведа пользоваться лингвистическими словарями в процессе различных родов его деятельности: для уточнения непонятных слов старопечатных и современных текстов в процессе обучения и социального общения; для комментирования при публикации историко-балетных текстов; для подбора синонимов и антонимов при составлении письменной работы; для

уточнения правильности ударения в том или ином слове и пр. Толковые словари, выпущенные до реформы русского языка 1917 года. Отличие русского алфавита, существовавшего до реформы 1918 года. от современного. Необходимость учитывать эти особенности при пользовании дореволюционными русскими словарями.

1) Краткие сведения о личности и деятельности В.И. Даля. Его *"Словарь Живого великорусского языка"*. Гос. Издательство иностр. и национальн. Словарей и других изданий. М., 1956. История создания словаря. Принцип организации словарной статьи.

1) *Толковый словарь русского языка / под ред. Д.Н. Ушакова : В 4 т М., Русские словари, 1994;*

2) *Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1978.*

Потребность в очередном издании толкового словаря.

Этимологические словари:

1) *Фасмер М. Этимологический словарь русского языка В 4-х т.: Перевод с немецкого и дополнение чл.-кор. РАН О.Н. Трубачева / под ред. и с предисловием проф. Б.А. Ларичева. Изд. 3-ье стереотипное. СПб., Тера-Азбука. 1996.*

2) *Шанский Н.М., Иванов В.В., Шанская Т.В. Краткий этимологический словарь русского языка: Пособие для учителей / Под ред. С.Г. Бархударова. Просвещение. М., 1971.*

Словари синонимов, антонимов, омонимов русского языка, иностранных слов в русском языке, крылатых выражений, латинских устойчивых выражений в русском языке

Словарь ударений для работников радио и телевидения. М., Русский язык. 1985.

Упоминание о других видах словарей: диалектных, фразеологических, словарей жаргонов и т.д.

Раздел 4. Энциклопедии и словари энциклопедического типа.

Понятие "энциклопедия". Происхождение слова. Краткие сведения из истории энциклопедий. Издание, на титульном листе которого впервые появилось слово "энциклопедия". Различные принципы классификации энциклопедий: по объему (большие, малые. Краткие, 1, 2-х, 3-х томные), по структуре (алфавитные, систематические), по профилю (универсальные, профильные, или отраслевые). Основные организационные моменты, предшествующие созданию новой энциклопедии в наши дни: учреждение редакционного совета, разработка тематического плана, составление словника, определение объема (в знаках), выделенного на статьи различного жанра. Жанры энциклопедических статей (статья-обзор, статья-справка, статья-отсылка), определение принципа размещения библиографии (внутристатейная, подстатейная, в конце издания, смешанный тип) и принципа библиографического отбора (на языке издания, на иностранных языках: европейских или также восточных). Два направления в подходе к стилистике энциклопедической статьи в наши дни (традиционно сжатый стиль изложения, сугубо справочного характера; сочетание сжатого стиля изложения с элементами эссеистского стиля, с привлечением цитат).

Универсальные энциклопедии.

Дореволюционные отечественные энциклопедии. Из истории создания первых русских энциклопедий. Попытка составления первой русской энциклопедии

1) *"Пространное поле, обработанное т плодородное..., или всеобщий исторический словарь...." О. Иоанна Алексеева т1, 2 — (1793-1794).*

Изначальная обреченность издания на незавершенность.

Энциклопедия С.И. Селивановского — попытка создания многотомного русского энциклопедического словаря. Причины прекращения издания на 3-м томе.

2) *Энциклопедический лексикон: в 17 т. СПб., А. Плюшар. 1835-1841 (А — Дят).* Инициаторы создания ЛП. Редакторский и авторский состав. Причины незавершенности ЛП. Потребность в обращении к нему в наши дни. Краткие сведения о других дореволюционных больших энциклопедиях.

3) *Настольный словарь для справки по всем отраслям знания (Справочный энциклопедический лексикон) / Под ред. Ф.Г. Толя: в 3 т. СПб. 1863-1864.* Также: *Необходимое дополнительное приложение к Настольному словарю Ф. Толя. СПб., 1866(ко всем 3 томам).*

Словарь Ф. Толя — образец для последующих одно, двух и трехтомных энциклопедических словарей. Библиографическая оснащенность словаря, не потерявшая ценность в наши дни.

4) *Энциклопедический словарь издательства Ф.А. Брокгауз(Лейпциг) и И.А Ефрон (СПб). СПб., 1890-1904. Т. 1-41. Дополнительные тома 1-2.*

Более распространенное оформление того же издания в полутомах (1- 82) с дополнением (1-4). Относительность бытового, разговорного названия энциклопедии по имени одного из издателей "Брокгауз". История создания энциклопедии: первоначальный замысел и реализация, изменения в

редакционном и авторском составе. Справочная насыщенность. Библиографическая оснащенность. Непреходящая ценность ЭС. Информация об осуществлении *Полного репринтного переиздания ЭС. М., "Тера" 1990-1994*; о существовании *Электронной версии ЭС*.

5) *Новый энциклопедический словарь: В 29 т. Брокгауз (Лейпциг), И.А. Ефрон. СПб. 1911-1916 (А-Отто)*.

Потребность в его возникновении. Отличие от ЭС. Причины незавершенности ЭС. Значительное пополнение словника, включившего сведения 1890-1910-х гг. по сравнению с ЭС Библиографическая ценность НЭС. Наличие большого количества опечаток, в т.ч. в датах и именах (о некоторых сообщается в конце томов). Наличие биографических словарей в составе НЭС.

Информация о выборочном переиздании, включающем материалы ЭС и НЭС: *Энциклопедический словарь Брокгауз и Ефрон: Биографии: В 12 т. М., 1991-1997*.

б) *Энциклопедический словарь Рус. Библиогр. Института Гранат. 7-е совершенно переработанное. Изд. М., 1910-1916. Т. 1-33; М. 1929-1948. Т. 34-5; доп. т. М., 1936. Т.55, 57-58*.

Временная протяженность ее издания и связанная с этим особенность. Особенности структуры ЭС Гранат: наличие внутри него ряда отраслевых биографических словарей. Справочная недостаточность издания по сравнению с ЭС и НЭС.

Универсальные русские энциклопедии после 1917 г. Потребность в их появлении.

1) *Большая Советская энциклопедия 3-изд. : в 30 т. М., 1970-1978. Алфавитный именной указатель... М., 1981*; Особенности издания, его достоинства, библиографическая оснащенность и недостаточность (подчинение господствующей идеологии в содержании статей, оценке персоналий и отборе пристатейной литературы; отсутствие сведений о происхождении лиц и их родственных связей).

2) Краткое упоминание о существовании предшествующих изданий БСЭ (*БСЭ: В 65 т. М., 1926-1847, БСЭ-2=e изд.: В 51 т. М., 1950-1958*); издания *Малой Советской энциклопедии*.

3) *Большой энциклопедический словарь. Изд. 2-ое. М. Большая Российская энциклопедия – СПб. Норинт. 2004*.

Потребность обращения к ним в ряде частных случаев.

4) *Новая российская энциклопедия: В 12 т. Т.1. М., Энциклопедия. 2003. – продолж.*

Зарубежные универсальные энциклопедии.

Универсальные энциклопедии европейских стран, необходимые балетоведу в его работе:

1) *Encyclopedia Britanica a new survey of universal knowledge. v. 1-23. 1964 – ;*

2) *Grand diction nairo universel du XIX sicle francais, historique, geographique mythologique, etc / Pierre Larousse v. I – XVII. Paris [1865] – [1878].;*

3) *Enciclopedia Italiana. Milano-Roma/ 35 v.? 1929 – 1933;*

4) *The Encyclopedia Americana The international reference work: in 30 vol. N-Y., 1829-1957.*

Краткие сведения об основных особенностях каждой.

Профильные энциклопедии.

Основной принцип этого типа справочных изданий.

Группа энциклопедических изданий по литературе.

1) *Литературная энциклопедия. М.: изд-во Коммунистической академии, 1929-1939. Т.1-9, 11 /*

Состав томов ЛЭ. Авторский состав. Особенности общего подхода к литературному процессу и оценке творчества писателя. Чем ценна ЛЭ в наши дни.

2) *Краткая литературная энциклопедия: В 9 т. М.: Сов. Энциклопедия. 1962-1978.* Потребность в появлении КЛЭ. Авторский состав. Библиографическая оснащенность. Отличие от ЛЭ.

3) *Литературный энциклопедический словарь / Под общей ред. В.М. Кожевникова и П.А. Николаева. М.: Сов. Энцикл., 1987.* Особенности структуры Структура ЛЭС. Потребность обращения к нему при наличии ЛЭ и КЛЭ.

4) *Энциклопедия литературных героев: В 4-т. М., Тера-книжный клуб. 2001.*

5) *Словарь русских писателей XVIII в: В 3 вып. ИРЛИ. Л.; СПб., 1988–1999. Вып. 1–2 – продолж.*

6) *Русские писатели, 1800–1917: Биографический словарь. М., 1989-1999. Т.1–4–продолж.*

Группа энциклопедических изданий по истории и близкие к ним.

1) *Советская историческая энциклопедия: В 16 т. М., Советская энциклопедия. 1961-1976.*

Необходимость коррекции некоторых сведений, сообщаемых СИЭ.

2) *Отечественная история: История России с древнейших времен до 1917 г. : Энциклопедия: В 5 т. М., Большая Российская энциклопедия. 1994-200. Т. 1-3 — продолж.*

Главные достоинства ЭОИ по сравнению с СИЭ (введение в научный обиход многих сведений, отсутствующих в СИЭ и БСЭ) и недостаточность (не всегда указана литература вопроса). Потребность обращения балетоведа к СИЭ и ЭОИ.

3) *Словарь античности: Перевод с немецкого. М., Прогресс. 1989.*

Разнообразный материал по античности, содержащийся в словаре-справочнике (экономическая история, социальные отношения, политические институты, философия, идеология, религия, мифология, историческая география, наука, технология и др).

Мифологические энциклопедии.

1) *Мифологический словарь. М., Советская энциклопедия. 1991.*

2) *Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. М., Советская энциклопедия. 1987–1988. Т. 1-2. М., Советская. Энциклопедия.*

Принципы, положенные в основу издания.

3) *Славянская мифология: Энциклопедический словарь. М., Эллис Лак. 1995.*

Богословские энциклопедии.

Потребность в обращении к ним историка балетного театра.

1) *Библейская энциклопедия. Труд и издание архимандрита Никифора. М., 1891 [репринтное издание].*

2) *Христианство: Энциклопедический словарь: В 3т. М., Большая Российская энциклопедия. 1993–1995.*

3) *Православная энциклопедия / Под общей редакцией патриарха Алексия. М., Православная энциклопедия. 2000.*

4) *Мень А. Библиологический словарь. Т.1–3. М., 2002.*

Группа энциклопедических изданий по музыке.

1) *Риман Г. Музыкальный словарь. Пер. с 5-го нем. Изд. П. Юргенсона, доп. русским отделом / Пер. и все доп. под ред. Ю.Д. Энгеля. Собств. Издание П. Юргенсона. М.-Лейпциг [1901].*

Сведения об истории создания МСР. В чем непреходящая ценность МСР в наши дни.

2) *Музыкальная энциклопедия: В 6 т. М.: Советская. Энциклопедия. 1973-1982. Ценность и недостаточность МЭ.*

3) *Музыка: Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. Г.В. Келдыш. М.: БРЭ, 1998.*

Краткая характеристика.

4) *Музыкальный Петербург: XVIII век. СПб., 1996-1999. Кн. 1-3.*

Особенности издания МП.

5) *Бернандт Г., Ямпольский И. (в 4-м т. Бернандт Г., Ямпольский И., Киселева Т.). Кто писал о музыке: Био-библиографический словарь музык. критиков и лиц, писавших о музыке в дореволюционной России и СССР: В 4 т. 1971- 1989.*

Биобиблиографический характер издания. Приложение.

6) *Музыкальный словарь Гроува / Пер. с англ., ред. И доп. А.О. Акопяна. М., 2001. Отличительные особенности МСГ.*

7) *The new Grouv Musik and musication V 1- 20 /Edited by Stenly Sade. Grove. 1995.*

8) *The international cyclopedia of music and musicants. Editor in Chief Oscar Thomphson. Londo. 1975.*

9) *Larousse de la musique: Ouvrage en 2 volum. Larousse. Paris/ 1957/*

10) *Enciclopedia della musica: Vol.1-4.Ricordi. Milano.1963-64.*

Информация о новом расширенном незаконченном еще издании словаря.

11) *Музыкальные инструменты мира : Иллюстрированная энциклопедия / Перевод с английского Т.В. Лихачева. Минск. Попури, 2000.*

Группа справочных изданий по театру и близких к ним.

1) *Арапов П.Н. Летопись русского театра. СПб. 1861.*

Краткие сведения о жизни и деятельности автора. Справочный характер издания. Особенности включенного материала.

2) *Вольф А.И. Хроника Петербургских театров с конца 1826 до начала 1855: В 2 ч.СПб., 1877; То же – с конца1885 по начало 1881. СПб., 1884.*

Справочный характер издания.

3) *Словарь сценических деятелей. Вып. 1–16. А–Мюл. СПб.,1898–1905.*

4) *Карачунский Л.М. Наши петербургские артисты: 300 портретов.*

Особенность и ценность последних двух изданий.

- 5) *Театральная энциклопедия: В 6 т. М., Советская. Энциклопедия. 1961-1967.* Ценность и недостаточность этого издания. Предметно-именной указатель.
- 6) *Русский драматический театр: Энциклопедия / Под общ. Ред. М.И. Андреева, Н.Э. Звенигородской, А.В. Мартыновой и др. М.: БРЭ. 2002.*
 Особенности словника РДТ.
- 7) *Петровская И., Сомина В. Театральный Петербург: начало XVIIIвека —октябрь 1917 года: Обзорение-путеводитель / Под общей редакцией И.Ф. Петровской. СПб. 1994.*
- 8) *Тихвинская Л. Кабаре и театры миниатюр в России. 1908–1917.М., РИК «Культура». 1995.*
- 9) *Алянский Ю. Л. Увеселительные заведения старого Петербурга. СПб. 1996.*
- 10) *Enciclopedia dello spettacolo. Dir Silvo Damico, Red. Capo Sandro D'amico V 1-9. Roma. 1954-1962. Indice Repertorio. 1968.*
- 11) *Великобритания: драматургия и театр [словарь-справочник] / Составитель и автор статей И.В. Ступников. М., «Высшая школа». 1992.*
- 12) *Павис П. Словарь театра / под ред. Л. Баженовой. М., Гитис. 2003.*
- Группа энциклопедических энциклопедий по изобразительному искусству.
- 1) *Кондаков С.Н. Императорская С.-Петербургская Академия художеств. 1764–1914. Юбилейный справочник Ч.2 ; Биографическая. СПб., [1914].*
- 2) *Власов В.Г. Стили в искусстве: Словарь. СПб. Лита, 1996-1998.*
 Особенности структуры.
- 3) *Аполлон: Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура: Словарь терминов. М. Эллис Лак, 1997.*
- 4) *Власов В.Г. Большая энциклопедия изобразительного искусства. Т. 1-4 — продолж. Лита. СПб. 2000 – 2004.*
- 5) *Художники народов СССР XI-XX веков: Биобиблиографический словарь / Составитель О.Э. Вольценбург: 1-5 — СПб., 2002.*
- 6) *Лейкинд О.Л. Махров К.В. Северюхин Д.Я. Художники русского зарубежья: 1917-1939. Биографический словарь. СПб. Нотабене, 1999.*
- Принцип издания и его научный аппарат.
- 7) *Художники русского театра. 1880-1930: Собрание Нины и Никиты Лобановых- Ростовских: Каталог-резоне / Вст. Ст. Н.Д. Лобанова-Ростовского; сост и текст Дж. Э. Боулта. М., Искусство. 1894.*
 Структура издания. Ценность сведений о многих забытых балетах балетах.
- 8) *Популярная художественная энциклопедии: Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство : В 2-х т. / Гл. ред. В.М. Полевой. М., Советск. энцикл.. М., 1986.*
- Группа изданий по балету.
- 1) *Компан Ш. Танцевальный словарь, содержащий в себе историю, правила и основания танцевального искусства /Перевод с французского. М., 1790. Все о балете: Словарь-справочник /сост Е. Я. Суриц.*
 Структура издания.
- 2) *Балет: Энциклопедии / Главный ред Ю.Н. Григорович. М. Советск. энцикл., 1981.* Достоинства и недостатки издания. Особенности библиографического аппарата.
- 3) *Русский балет: Энциклопедия. М. Согласие, 1997.*
 Особенности словника. Библиографический аппарат. Ценность и некоторая недостаточность этого издания.
- 4) *Деген А.Б. Ступников И.В. Ленинградский балет 1917-1987: Словарь-справочник: Солистки. Солисты. Со Балетмейстер. Педагоги. Дирижеры* Особенности словника, библиографическая оснащенность.
- 5) *Деген А. Ступников И. Петербургский балет: 1903-2003: Справочное издание. СПб. Балтийские сезоны, 2003.*
 Особенности составления словника, отличные от словника ЛБ 1917-1987.
- 6) *Reyna F. Dictionnaire des ballets. Librairie Larousse. Paris. 1967.*
 Особенности структуры.
- 7) *Baril J. Dictionnaire de danse. Paris. 1964.*
- 8) *Koegler Hors. Concise Oxford dictionary of Ballet. 2nd ed. Oxford New York . Oxford university press. 1987.*
- 9) *International Dictionary of Bally. V 1-2.*
 Структура статей.

10) *International Encyclopedia of dance. V 1 6. Oxford universiti press. NY.-Oxford, 1998.*

Особенность издания. Структура обзорных статей.

11) *Au, Susfn. Ballet and modern Dance. London. Thames and Hadson. 2002.*

Персональные энциклопедии

Знакомство с отдельными персональными энциклопедиями. Выявление общего подхода и отличий их друг от друга.

1) *Лермонтовская энциклопедия / под ред. В.А. Мануйлова. М.: Сов. Энцикл., 1981.*

2) *Пушкинская энциклопедия (1799-1999). М., АСТ. 1999.*

3) *Соколов Б. Булгаков: Энциклопедия. Алгоритм. М., 2003.*

Потребность создания персональных энциклопедий, посвященных деятелям балетного театра: М.И. Петипа, А.Я Вагановой и др.

Раздел 5. Справочные издания других видов. Биографика.

Биографика – специальная историческая наука. Цели и значение биографики. Биографическое источниковедение.

Справочники по истории дореволюционной России: библиографический указатель: Издание 2-е / Научное руководство, редакция и вступительная статья проф. П.А. Зайончковского. М., Книга. 1978. Структура издания.

Справочные издания по биографики (частично включены в разделы: «Группа справочных изданий по литературе», «Группа справочных изданий по музыке», «Группа справочных изданий по балету»).

1) *Русский биографический словарь: В 25 т. Изд. Имп. Русск. историч. Об-ва. М., СПб.; Пг., 1886–1918.* Вопрос о полноте комплекта томов. Принцип издания. Стилистика статей. Репринтное переиздание РБС. М., Аспект-Пресс. 1994–1999.

2) *Азбучный указатель имен русских деятелей для Русского биографического словаря: В 2 ч. РБС // Сборник Русского Исторического общества. 1887–1888. Т.60, 62.* Необходимость обращения к АУ при наличии РБС.

Другие отечественные биографические словари.

Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых общественных деятелей: В 4 т. М., 1956–1960. Структура издания. Научный аппарат.

Адресно-справочные книги.

1) *Весь Петербург на [1894–1917]: Адресная и справочная книга г. Петербурга. СПб. – Пг., А. С. Суворин. 1894–1917.*

2) *Вся Москва. :Адресная и справочная книга на... [1872–1917]. М., А.С. Суворин. 1875–1917.*

Структура изданий, информация, которую можно извлечь об интересующей персоналии и учреждении.

3) *Месяцесловы и адрес-календари:* время их возникновения, назначение, этот вид издания как исторический источник информации.

4) Памятные книги губерний Российской империи — источник разнообразной информации при научном изучении биографии той или иной персоналии. Их структура, содержание. Различная информация, которую можно извлечь при научном изучении биографии той или иной персоналии.

Некрополи, вид справочного издания.

Некрополь — источник разнообразной биографической информации. Вопрос о достоверности сведений, сообщаемых некропиями. **Некролог** — вид исторического источника. Проблема выявления некрологов. Вопрос о своде некрологов. Периодические издания, поместившие на своих страницах большое количество некрологов. Вопрос о достоверности информации, сообщаемой в некрологе.

История возникновения и собирания сведений для этих изданий.

1) *Саитов В.И. Петербургский некрополь: В 4 т. СПб., 1913–1913.*

2) *Саитов В.И., Модзалевский Б.Л. Московский некрополь.: В 3 т. СПб., 1907–1908.*

3) *Шереметевский В.В. Русский провинциальный некрополь. Т.1. М., 1914.*

4) *Исторические кладбища Петербурга: Справочник-путеводитель / Сост А.В. Кобак, Ю.М. Пирютко. Издательство Чернышева. СПб., 1993.*

5) *Артамонов М.Д. Ваганьково. М., 1992.*

6) *Кипнис С.Е. Новодевичий мемориал: Некрополь Новодевичьего кладбища. М. 1995.*

7) *Бем В. Волковское лютеранское кладбище Санкт-Петербурга: Справочник-путеводитель на немецком и русском языках. Русско-Балтийский информационный центр БЛИЦ. СПб. 1998.*

8) Грезин И.И. *Алфавитный список русских захоронений на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа*. Париж. 1995.

9) *Незабытые могилы / Составитель В.Н. Чуваков. Т. 1 – 5. М. 1999–2004 – продолж.*

10) *На чужих погостах: Некрополь русского зарубежья / составил М. Романов. М., Эллис Лак. 2003.*

Именные списки.

Различные виды ИС. Потребность обращения к ним балетоведа.

Летопись жизни и творчества — особый вид справочного издания. На каких источниках основывается составитель летописи. Особенности датировки в летописи фактов жизни персоналии, которой посвящена ЛЖиТ. Знакомство с ЛЖиТ различных деятелей русской культуры:

Виноградская И.Н. Жизнь и творчество К.С. Станиславского. Летопись: В 4-х т.: 1863-1938. 2-е изд. Московский Художественный театр. 2003. Летопись жизни и творчества А.С. Пушкина".

Общее и отличное в организации материала этих изданий. Потребность в составлении ЛЖиТ деятелей балетного театра: М.И.Петипа, С.П. Дягилева, А.Я. Вагановой и др.

Раздел 6. Русская периодическая печать

Русская периодическая в разные исторические периоды: XVIII века, первой, второй третьей четвертей XIX века, периода 1895–1917, 1917–, Понятия периодические и повременные издания. Рождение периодической печати в Западной Европе. Возникновение русской периодической печати: Первая русская газета. Первый русский журнал. Журналы общие и специальные. Издания государственные и частные. Рубрики газет и журналов. Крупнейшие русские газеты и журналы соответствующего периода Появление первого театрального журнала. Первый журнал, посвященный балету. Специфика сосредоточения материалов, посвященных музыкальному (балетному) театру. Периодические издания, в которых жизнь балетного театра освещалась наиболее интенсивно. Краткая характеристика этих изданий: редакторы, структура, направленность, рубрикация, критики, писавшие о балете («Ежегодник Императорских театров», «Театр и искусство», «Театральный мирок», «Обозрение театров», «Аполлон», «Бирюч Петроградских государственных театров», «Рабочий и театр», «Жизнь искусства» «Театр», «Музыкальная академия» («Советская музыка»), «Театральная жизнь», «Музыкальная жизнь», «Балет» («Советский балет»), «Вестник Академии А.Я. Вагановой» и др).

Периодические издания русской эмиграции, в которых публиковались материалы по театру.

Справочные издания по периодике:

1) *Неустроев А.Н. "Историческое разыскание о повременных изданиях и сборниках за 1703-1802 гг., библиографически и в хронологическом порядке описанных". СПб. 1874.*

2) *Неустроев А.Н. "Указатель к русским повременным изданиям и сборникам за 1703-1802 и к Историческому разысканию о них". СПб. 1898.*

2) *Лисовский Н.М. русская периодическая печать, 1703–1900. (Библиография и графические таблицы). Пг., 1915. (Репринт. изд.: В 2 т. М., 1995.*

3) *Беляева Л.Н., Зиновьева М.К., Никифоров М. М. Библиография периодических изданий России 1901–1916: В 4 т. ГПБ. Л., 1958–1961.*

4) *Ливпанова Т.Н. Музыкальная библиография русской периодической печати XIX в: В 6 т. М., 1960–1979.*

5) *Сводный каталог специальных изданий России (1801–1825). Т. 1–2. СПб. Рос. Национальная библиотека. 1997– продолж.*

6) *Вишневский В.Е. Театральная периодика: В 2 ч. М.; Л., 1941.*

7) *Сводный каталог русских зарубежных периодических и продолжающихся изданий в библиотеках Санкт-Петербурга (1917–1995 гг) 2-е издание, исправленное и дополненное. СПб., Изд-во Росс. Нац. Библиотеки. 1996.*

Раздел 7. Источники личного происхождения.

Что следует отнести к источникам личного происхождения.

Мемуары – вид исторического источника. Проблема исторической достоверности мемуарных свидетельств.

Дневники – вид исторического источника. Проблема исторической достоверности дневниковых записей.

Письма – вид исторического источника. Проблема исторической достоверности фактов, изложенных в эпистолярной .

Справочная литература по источникам личного происхождения:

История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях: Аннотированный указатель книг и публикаций в журналах / ред. П.А. Зайончковский. М., 1976-1989. Т.1-5. Структура издания. Граница учетного периода в каждом томе. Достоинства и недостатки издания.

Раздел 8. Основы архивоведения

Архивное учреждение. Историческая справка.

Основная терминология. Единицы учета. Понятие фонда (реестра фондов), описи (реестра описей), единицы учета (Дело, картон), принципы пагинации архивного документа.

Основные архивы, отделы рукописей библиотек и музеев С-Петербурга, содержащие материалы истории балетного театра.

Основные архивы, отделы рукописей библиотек и музеев Москвы, содержащие материалы истории балетного театра.

Архивный каталог

Справочные издания по архивоведению.

Государственные архивы СССР: Справочник: В 2-х ч. М., 1989.

1) *Архивы России: Москва и С.-Петербург. М., 1997.*

2) *Личные архивные фонды в государственных хранилищах СССР: Указатель. М., 1962–1980*

3) *Документы ГАФ в библиотеках, музеях... М., 1991.*

Путеводители по фондам различных архивных хранилищ, упоминаемых в лекционном курсе.

Раздел 9. Основы текстологии (часть 1-ая)

Тема 1. Текст и научный аппарат (теоретическая часть)

- Вводное занятие: наука текстология и круг вопросов, изучаемых ею
- Различные типы изданий (прижизненное, академическое, научно-популярное, массовое, документальное)

- Научный аппарат издания:

5. *Вступительная статья.* Основная функция. Два вида вступительных статей (назначение статей, предваряющих сочинение забытого или малоизвестного и общеизвестного деятеля балетного театра). Наиболее распространенные ошибки в подходе к составлению вступительной статьи.

Практическое занятие.

Обсуждение вступительных статей к различным изданиям.

6. *Послесловие.* Основная функция. Наиболее распространенные ошибки в подходе к составлению послесловия.

Практическое занятие.

Обсуждение послесловий к различным изданиям.

7. *Комментарий.* Вопросы терминологии. История происхождения комментария. место комментария в различных изданиях (внизу страницы, на полях, в конце каждой главы, в конце всего издания). Задачи комментария. Различные виды комментариев (лингвистический, текстологический, исторический, реальный). Комментарий-сноска и комментарий как «параллельный текст». Стиль «комментаторской прозы». Зависимость комментария от типа издания. Типичные ошибки, допускаемые при составлении комментария.

Практическое занятие.

Обсуждение комментариев в различных изданиях

8. *Система указателей* в издании. Разновидности указателей (указатели имен, постановок, персонажей, хронологический указатель произведений, иллюстраций, географических названий и т.д.). Виды указателей: глухой и аннотированный.

Практическое занятие.

Обсуждение указателей к различным изданиям.

Самостоятельная работа:

Источниковедческая критика издания (по выбору студента) письменно.

Практическое занятие. Обсуждение на семинаре письменных работ.

Тема 2. Техника комментирования

Самостоятельная работа Составление комментариев к текстам статей (5–7) балетных критиков ушедших эпох (XIX в.– первой половины XX), извлеченных студентом в процессе просмотра изданий периодической печати (письменно).

Практическое занятие. Обсуждение выполненных работ.

Самостоятельная работа: составление полного научного аппарата к изданию или отдельным его главам (письменно).

Самостоятельная работа. Взаиморецензирование выполненной самостоятельной работы.

Раздел 10. Основы архивоведения

Тема 3. Краткий обзор фондов, содержащих материалы по истории балетного театра

Краткий обзор фондов, содержащих материалы по истории балетного театра, в некоторых архивах, а также Отделах рукописей библиотек и музеев Петербурга и Москвы.

I. В Петербурге: Российского Государственного Исторического архива, Центрального Государственного исторического архива Санкт-Петербурга, Государственного Исторического архива Санкт-Петербурга, Архива культуры Санкт-Петербурга; Отделов рукописей; Российской Национальной библиотеки, Санкт-Петербургской государственной театральной библиотеки, Санкт-Петербургского музея Музыкального и театрального искусства, Российского института истории искусств, Института русской литературы РАН (Пушкинский дом), Государственного Русского музея, Государственного Эрмитажа, Мемориального музея-квартиры А.А. Блока;

II. В Москве: Российского Государственного архива древних актов, Государственного архива Российской Федерации, Российского Государственного архива литературы и искусства; Отделов рукописей: Российской Государственной библиотеки, Государственного центрального музея театрального искусства им. А.А. Бахрушина, Музея музыкальной культуры им. М.И. Глинки, Государственной Третьяковской галереи, Литературного музея, Музея МХТ

- Единицы учета архивных фондов. Понятия: «фонд», «опись», «единица хранения», «архивный лист».

Самостоятельная работа.

Знакомство студентов со справочными изданиями, содержащими материалы архивных фондов:

1. Государственные архивы СССР: Справочник: В 2 ч. – М. 1989.
2. Архивы России: Москва и Санкт-Петербург: Справочник-обозрение и библиографический указатель. / Сост. П. Кеннеди Грмстед, Л. В. Репуло, И. В. Тункина. – М., 1997.
3. Личные архивные фонды в государственных хранилищах СССР: Указатель: В 3 т. – М., 1962 - 1980
4. Путеводители по фондам отдельных архивов

Практические занятия.

Обсуждение того, какие материалы выявлены студентами в процессе просмотра справочных изданий по архивоведению.

Самостоятельная работа.

Ознакомиться с описями различных архивов.

Практические занятия.

На семинарском занятии выясняется, какие документы, связанные с хореографическим искусством, выявили студенты в процессе просмотра описей.

Раздел 11. Основы текстологии (часть 2-ая)

Тема 4. Рукопись и ее публикация

- Проблемы основного текста. Терминология. Последняя авторская воля. Установление основного текста.

- Проблема кодификации
- Варианты и транскрипции.
- Конъектуры.
- Проблемы орфографии и пунктуации.
- Проблемы датировки
- Атрибуция текста.

Самостоятельная работа.

3. Знакомство с публикациями архивных документов в источниковедческих сборниках и альманахах: «Встречи с прошлым», «Лица», «Минувшее», «Russian studies», «Наше наследие».

4. Составление небольшой письменной рецензии на выбранную студентом публикацию.

- Техника публикации архивного документа.

Самостоятельная работа.

Выявление документа

Практические занятия.

Прочтение рукописного архивного текста и подготовка его к публикации

4. Комплексное использование полученных знаний и навыков при публикации архивного документа.

Заключительная письменная работа. Составление научной статьи, в которую включается обнаруженный документ.

Литература.

1. Балацкая Н.М., Раздорский А.И. Памятные книжки губегний и областей Российской империи (1836–1917): Предварительный список СПб. 1994.
2. Бухштаб Б.Я. Проблема типологии литературно-художественных изданий // Книга: Исследования и материалы. Вып. XXXII. – М., 1976. – С. 641-716.
3. Веди́на Т, Лебедева Н. Тайны псевдонимов: Словарь для любознательных. М., Русский язык. 2003.
4. Виноградов В.В. Лингвистические основы научной критики текста // Вопросы языкознания. – 1958. – № 2. С. 3-24; № 3. – С. 3-23.
5. Гудовщикова И. Общие зарубежные энциклопедии: Учебное пособие для студентов по курсу "Общая иностранная библиография". Л., 1963.
6. Данилевский И.Н., Кабанов В.В., Медушевская О.М., Румянцева М.Ф. Источниковедение: Теория. Метод. Источники Российской истории: Учебное пособие для гуманитарных специальностей. М., РГУ. 1998.
7. Источниковедение XX столетия: Тезисы докладов и сообщений. М., 1993.
8. Кауфман И.М. Русские биографические и биобиблиографические сло12)
9. Курносоев А.А. О месте источниковедения в системе исторических наук // Мир источниковедения: (Сб. в честь Сигурда Оттовича Шмидта). М.,; Пенза. 1994.
10. Лихачев Д. С. Текстология
11. Медушевская Р.М. История источниковедения в XIX–XX вв: Учебное пособие. М. 1988.
12. Медушевская О.М. Источниковедение и гуманитарная культура // Отечественные архивы. 1992. № 4. С. 11–19.
13. Николаева А.Т. Основные этапы развития отечественного источниковедения XVIII веков: Учебное пособие. М., 1976.
14. вари : Аннотированный указатель. М., 1955.
15. Петровская И.Ф. Источниковедение русской музыкальной культуры XVIII века. М., Музыка. 1989.
16. Петровская И.Ф. Театр и зритель российских столиц: 1895-1917. Л., Искусство. 1990.
17. Петровская И.Ф. Биографика: Введение в науку и обозрение источников биографических сведений о деятелях России 1801-1917 годов. СПб., Логос, 2003.
18. Русская эмиграция в Европе: Сводный каталог периодических изданий: В 2 т. Париж. 1981–1990.
19. Минц С.С. Об особенностях эволюции источников мемуарного характера (К постановке проблемы) // История СССР. 1979. № 6. С. 55–70.
20. Тартаковский А.Г. Русская мемуаристика и историческое сознание XIX века. М., 1997.
21. Шмидт С.О. О классификации исторических источников // Вспомогательные исторические дисциплины. Л. 1985.. Вып.XVI. С.3–24.
22. Материалы к истории русского театра в государственных архивах СССР: Обзоры документов XVII век - 1917 г. / Редактор-составитель И. Ф. Петровская. – М., 1966.
23. Методическое пособие по археографии / Под ред. М. С. Селезнева и Е. М. Тальман. – М.: Московский историко-архивный институт, 1958.
24. Нерешенные вопросы русского правописания. М.: Наука, 1974.

25. Прохоров Е. И. Текстология (Принципы издания классической литературы). – М.: Высшая школа, 1966.
26. Петровская И. Ф. Биографика: Введение в биографику. Источники биографической информации о Россиянах 1801 - 1917. – СПб.: Logos, 2003.
27. Принципы издания эпистолярных текстов / Вопросы текстологии: Выпуск 3. – М.: Наука, 1964
28. Редактор и книга: Сборник статей: Вып. 3. – М., 1962.
29. Рейсер С. А. Палеография и текстология нового времени. – М., 1970.
30. Рейсер С. А. Русская палеография нового времени: Неография. – Л., 1982.
31. Рейсер С. А. Основы текстологии: Учебное пособие для студентов педагогических институтов: издание 2-е. – Л.: Просвещение, 1978.
32. Справочники по истории дореволюционной России: библиографический указатель: Издание 2-е / Научное руководство, редакция и вступительная статья проф. П. А. Зайончковского. – М.: Книга, 1978.
33. Текст и комментарий; Круглый стол к 75-летию Вяч. Вс. Иванова. – М.: Наука, 2006.
34. Томашевский Б. В. Писатель и книга: Очерки текстологии. – М.: Искусство, 1959.

ПЦ.В.05 «Интегративное искусствознание 2»

Курс реализуется в развитие курса ОПЦ.В.01 «Интегративное искусствознание 1». Содержание курса вуз определит самостоятельно.

VI. Список разработчиков и рецензентов

Разработчики:

ФГОУ ВПО Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры И.Е.Репина»	«Санкт-	проректор по учебной работе	А.Н. Скляренко
ФГОУ ВПО Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры И.Е.Репина»	«Санкт-	проректор по научной работе	Ю.Г.Бобров
ФГОУ ВПО Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры И.Е.Репина»	«Санкт-	заведующий кафедрой русского искусства	В.А.Леняшин
ФГОУ ВПО Петербургский	«Санкт-	заведующая кафедрой зарубежного искусства	Н.М.Леняшина

**государственный
академический институт
живописи, скульптуры и
архитектуры имени
И.Е.Репина»**

**ФГОУ ВПО «Санкт-
Петербургский
государственный
академический институт
живописи, скульптуры и
архитектуры имени
И.Е.Репина»**

декан факультета теории и
истории искусств

С.М.Грачева

**ФГОУ ВПО «Санкт-
Петербургский
государственный
академический институт
живописи, скульптуры и
архитектуры имени
И.Е.Репина»**

зам. декана ФТИИ по ЗО

О.А.Резницкая

**ФГОУ ВПО «Санкт-
Петербургский
государственный
академический институт
живописи, скульптуры и
архитектуры имени
И.Е.Репина»**

заведующая кафедрой
гуманитарных наук

Н.Н.Акимова

**ФГОУ ВПО «Санкт-
Петербургский
государственный
академический институт
живописи, скульптуры и
архитектуры имени
И.Е.Репина»**

профессор кафедры русского
искусства

Н.С.Кутейникова

**ФГОУ ВПО «Санкт-
Петербургский
государственный
академический институт
живописи, скульптуры и
архитектуры имени
И.Е.Репина»**

профессор кафедры русского
искусства

Н.А.Яковлева

**ФГОУ ВПО «Санкт-
Петербургский
государственный
академический институт**

преподаватель кафедры
зарубежного искусства

Е.В.Калимова

живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина»

ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина»

заведующая
информационным
художественным центром

М.А.Васильева

ФГОУ ВПО «Академия Русского балета им. А.Я.Вагановой»

проректор по учебно-методической работе и УМО

А.В. Фомкин

ФГОУ ВПО «Академия Русского балета им. А.Я.Вагановой»

проректор по науке и развитию

В.М. Исаков

ФГОУ ВПО «Академия Русского балета им. А.Я.Вагановой»

преподаватель кафедры методики организации образовательного процесса нетипового вуза

Д.Ю.Венидиктов

ФГОУ ВПО «Московская государственная академия хореографии»

проректор по учебной работе

Т.Ю. Кулешова

ФГОУ ВПО «Московская государственная академия хореографии»

заведующая кафедрой иностранных языков

И.А. Борзенко

ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная консерватория (академия) имени Н.А. Римского-Корсакова»

кафедры балетмейстерского образования

А.А. Соколов-Каминский.

ФГОУ ВПО «Восточно-сибирская государственная академия культуры и искусств»

директор института танца

Д.В. Дугаржапов

ФГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры и искусств»

директор института искусств

Г.С. Фешкова

ФГОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»

зам. зав. кафедрой сценических искусств

М.Н.Юрьева

ФГОУ ВПО «Российский государственный университет имени Канта»

зам. декана факультета физической культуры и спорта

И.А. Ребезов

Рецензенты:

ФГУК «Государственный

директор

В.А.Гусев

Русский музей»

ФГУК «Государственный этнографический музей»	ведущий научный сотрудник	Н.М.Калашникова
ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педагогический университет имени А.И.Герцена »	профессор кафедры живописи и рисунка	В.В.Бабияк
ФГУК «Государственный академический Мариинский театр»	первый заместитель художественного руководителя-директора	Ю.А. Шварцкопф
ГУК «Санкт-Петербургский театр оперы и балета «Михайловский»	генеральный директор театра	В.А. Кехман
«Российская академия образования»	профессор института художественного образования	В.Н.Нилов
НОУ «Институт современного искусства»	проректор по учебной работе	Е.Н. Куриленко
НОУ «Сибирский независимый институт»	доцент кафедры психологии	Н. В. Соковикова