

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГУ»)

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра кино и современного искусства

СЦЕНОГРАФИЯ РУССКОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ТЕАТРА XX ВЕКА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки 50.03.03 История искусств
Направленность (профиль) «История зарубежного искусства»

Уровень квалификации выпускника бакалавр
Форма обучения очная, очно-заочная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2019

Сценография русского и зарубежного театра XX века
Рабочая программа дисциплины

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания кафедры
кино и современного искусства
№ 10 от 21.06.2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

- 1.1. Цель и задачи дисциплины (*модуля*)
- 1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (*модулю*), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
- 1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины (*модуля*)

3. Содержание дисциплины (*модуля*)

4. Образовательные технологии

5. Оценка планируемых результатов обучения

- 5.1. Система оценивания
- 5.2. Критерии выставления оценок
- 5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (*модулю*)

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

- 6.1. Список источников и литературы
- 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (*модуля*)

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

9. Методические материалы

- 9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий
- 9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ
- 9.3. Иные материалы

Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

Приложение 2. Лист изменений

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины - в формировании у студентов целостного и глубокого представления об истории развития отечественной сценографии, стилистических особенностях её эволюции; в овладении студентами знаниями и умениями и приобретением ими профессиональных навыков, необходимых специалистам в области истории и теории искусства.

Задачи курса: дать студентам возможность познакомиться со спецификой художественного языка искусства сценографии, разнообразием форм и методов декорационного оформления спектакля; получить систематические знания по истории развития русского театрально-декорационного искусства в его исторической ретроспективе. Особенностью данного курса является то, что в результате освоения материала, будущие специалисты получают комплексные знания в области истории и теории искусства, что позволяет существенно расширить сферу их практического профессионального применения.

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

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
<i>ПК-1</i> способен к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин в области истории искусства	<i>ПК-1.1</i> Способен вести научно-исследовательскую работу в области всеобщей истории искусства	<i>Знать:</i> основные понятия и категории декорационного искусства; типологию декорационного оформления спектакля; историю эволюции сценической площадки, основы теории сценографического искусства. <i>Уметь:</i> «читать» сценографический эскиз; применять знания эволюции сценической площадки, основы теории сценографического искусства в исследовательской работе. <i>Владеть:</i> основными понятиями и категориями декорационного искусства; навыками составления научного доклада в исследованиях по сценографии зарубежного театра XX в.
	<i>ПК-1.2</i> Способен вести научно-исследовательскую работу в области истории отечественного искусства	<i>Знать:</i> устройство сцены и элементов её составляющих, последовательность этапов работы сценографа, стилистические особенности каждого из

		<p>периодов развития русского театральнo-декорациoннoгo искуссва oт eгo истоков до сoвременнoсти.</p> <p>твoрчeствo и oснoвные прoизвeдениa вeдущих мaстeрoв театральнo-декорациoннoгo искуссва прoшлoгo и сцeнoгрaфoв сoвременнoгo театрa.</p> <p><i>Уметь:</i> пoнимaть фoрмы и мeтoды декорациoнных приeмoв, испoльзoванных сцeнoгрaфoм в кoнкрeтнoм спектаклe.</p> <p><i>Влaдeть:</i></p> <p>нaвыкaми сoстaвлeния нaучнoгo дoклaдa в исслeдoвaниax пo сцeнoгрaфии русскoгo театрa XX в.</p> <p>нaвыкaми сoстaвлeния библиoгрaфичeскoгo спискa в исслeдoвaниax пo сцeнoгрaфии русскoгo и зaрубeжнoгo театрa XX в.</p>
--	--	--

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Дисциплина «Сценография русского и зарубежного театра XX века» относится к части дисциплин, формируемых участниками образовательных отношений, по направлению подготовки 50.03.03 История искусств. Дисциплина реализуется кафедрой кино и современного искусства. Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Всеобщая история искусства, История русского искусства.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Научно-исследовательская работа, Преддипломная практика.

1.3. Структура дисциплины

Структура дисциплины для очной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 42 ч., промежуточная аттестация 18 ч., самостоятельная работа обучающихся 54 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы (в часах)					Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Контактная				Промежуточная аттестация		
			Лекции	Семинар	Практические занятия	Лабораторные занятия			
1	Раздел 1. Введение в историю отечественного театрально-декорационного искусства	7	4	8				18	Участие в дискуссии на семинарском занятии Опрос на семинаре
4	Раздел 2. Русское театрально-декорационное искусство конца XIX-начала XX века.	7	8	8				18	Участие в дискуссии на семинарском занятии Опрос на семинаре
9	Раздел 3. Русское советское театрально-декорационное искусство	7	4	10				18	Участие в дискуссии на семинарском занятии Опрос на семинаре
	Экзамен						18		Устный ответ на вопросы

итого:		16	26			18	54	
--------	--	----	----	--	--	----	----	--

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 24 ч., промежуточная аттестация 18 ч., самостоятельная работа обучающихся 66 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Се мес тр	Виды учебной работы (в часах)				П ро м е ж ут оч на я ат те ст ац ия	С а м о с т о я т е л ь - н а я р а б о т а	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации <i>(по семестрам)</i>
			Контактная		Практические занятия	Лабораторные занятия			
			Лекции	Семинар					
1	Раздел 1 . Введение в историю отечественного театрально-декорационного искусства	7	4	4			22	Участие в дискуссии на семинарском занятии Опрос на семинаре	
4	Раздел 2. Русское театрально-декорационное искусство конца XIX-начала XX века.	7	4	4			22	Участие в дискуссии на семинарском занятии Опрос на семинаре	
9	Раздел 3. Русское советское театрально-декорационное искусство	7	4	4			22	Участие в дискуссии на семинарском занятии Опрос на семинаре	

	Экзамен						18		Устный ответ на вопросы
	итого:		12	12			18	66	

Структура дисциплины для заочной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 12 ч., промежуточная аттестация 9 ч., самостоятельная работа обучающихся 87 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы (в часах)				Промежуточная аттестация	Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Контактная		Практические занятия	Лабораторные занятия			
			Лекции	Семинар					
1	Раздел 1 . Введение в историю отечественного театрально-декорационного искусства	7	2	1				28	Участие в дискуссии на семинарском занятии Опрос на семинаре
4	Раздел 2. Русское театрально-декорационное искусство конца XIX-начала XX века.	7	4	1				29	Участие в дискуссии на семинарском занятии Опрос на семинаре

9	Раздел 3. Русское советское театральное-декорационное искусство	7	2	2				30	Участие в дискуссии на семинарском занятии Опрос на семинаре
	Экзамен						9		Устный ответ на вопросы
	итого:		8	4			9	87	

3. Содержание дисциплины

РАЗДЕЛ 1. Введение в историю отечественного театральное-декорационного искусства

Тема 1.1. Сценография как вид искусства. История сценической площадки. Типология декорационного оформления.

Что такое театральное- декорационное искусство. Образ спектакля. Выразительные средства искусства сценографии. Художественный образ как динамическая целостность. Взаимодействие пространственных и исполнительских искусств в спектакле. Понятие “условности” в театре, мера условности, её структура; зрительный образ спектакля. Роль и задачи театрального художника в создании сценического ансамбля. Типология декорационного оформления.

Принципы организации сценического пространства в древнегреческом театре. Костюм, маска в античном театре. Формирование классических драматургических жанров. Эволюция сцены в театре древнего Рима.: Формирование новых принципов организации театрального действия в средневековом театре Западной Европы. Роль костюма, реквизита в средневековой литургической драме, мистерии, фарсе, моралитэ. Театр эпохи Возрождения. Возникновение сцены коробки. Театр в Виченце С. Серлио, архитектура театра “Олимпико” А. Палладио. Изобретение перспективной декорации. Карнавалы- сложение устойчивой типологии персонажей. Принципы организации сценического пространства в шекспировском театре. Разделение театра на народный и придворный. Совершенствование сценического устройства в театре 17-19 веков. Появление портала, сложение кулисно-арочной системы декораций. Формирование и становление профессии театрального художника- итальянские перспективисты. Устройство сцены в 19 - начале 20 века: изобретение ломаного планшета сцены, карманов, поворотного круга, возрастание роли механики, применение электрического освещения в театре.

Тема 1.2 Истоки и формирование отечественного театральное-декорационного искусства. Стилистическая эволюция театральной живописи в 18-19 вв.

Языческие праздничные обрядовые игрища древних славян. Ряжение. Сложение типологии образа в народных представлениях. Святки, масленичные поезда. Введение в действие кукольных персонажей. Скоморошество. Переносной вертепный театр, его устройство, репертуар. Возникновение на Руси кукольного театра. Церковный театр, богослужебная драма. “Пещное действо”. Школьный театр 17 века- тематика спектаклей, устройство сцены школьного театра, использование световых и звуковых эффектов в спектакле. Переход от народных форм площадного представления к профессиональному театру. Организация в 1672 году придворного театра царя Алексея Михайловича. Сооружение “ комедийной хоромины”. Василий Репский и Пётр Эглес - первые русские театральные художники.

Утилитарно-просветительский характер театральных реформ Петра 1. Фейерверки, маскарады, ассамблеи. Театр при преемниках Петра 1. Учреждение в 1756 г. государственного публичного театра. Оперно-балетный придворный театр Елизаветы Петровны. Джузеппе Валериани - крупнейший театральный художник эпохи барокко. Стилистика барочной декорации, принципы организации сценического действия в театре середины 18 века.

Формирование принципов классицистического театра в 70-90-е годы 18 века. Характер сценического действия в театре классицизма. Возрастание роли художника в спектакле, ведущие декораторы- Градишци, Гильфердинг. Усадебный театр конца 18- начала 19 века. Крепостные художники в театрах Юсупова, Шереметьева.

Расцвет театрально-декорационного искусства. Декорация “большого стиля”. Творчество Пьетро Готтардо ди Гонзага. Разработка основных типов декорационного оформления. Оформление балетов Ш.Дидло. Декорации для придворного Эрмитажного театра, театра в Павловске, крепостного театра в Архангельском. теоретические взгляды Гонзаго: утверждение декорации как “ музыки для глаз”, как искусства большого стиля. Антикизирующие формы театрального костюма в конце 18 - начале 19 века.

Романтические тенденции в декорационном искусстве 1-й трети 19 века. Распространение наряду с архитектурным перспективизмом пейзажной декорации. Пастораль. Романтическая драматургия. инсценировки пьес В.Скотта, Д.Байрона, Ф.Шиллера, В.Шекспира, В.Жуковского, А.Пушкина.

Разрушение классицистического строя постановок, усиление взаимодействия декорации со сценическим действием. Круг сюжетов романтической декорации. Творчество А. Каноппи, А. Роллера.

Усиление тенденций академического романтизма, внешней парадности, эффекта в 30-е-50-е годы. Распад стилистических принципов классицистической целостности, эклектизм в декорационном искусстве сер. 19 века. Репертуар музыкального театра. Появление русской национальной оперы. Декорации опер М. Глинки. Характер декорационного искусства в драматическом театре середины-2 половины 19 века. Утрата традиций “большого стиля”, бедность, рутинность, безотносительность “дежурных павильонов” к сценическому действию в драматическом театре, пустая обстановочная феерия в музыкальном театре. Деятельность К. Вальца. Оформление опер и балетов Чайковского. Натурализм и бытописание в декорационном искусстве 60-х-80-х годов. Утрата декорацией высокой живописной культуры, подмена её машинерией. Декорация в казенных театрах становится оформительским искусством. Декораторы казенной сцены- М. Шишков, М. Бочаров, П. Исаков, А. Гельцер.

РАЗДЕЛ 2. Русское театрально-декорационное искусство конца 19- начала 20 века.

Тема 2.1. Художник в режиссёрском театре конца 19- начале 20 века.

Русская частная опера С.И. Мамонтова и её художники. Приход в театр станковых живописцев. Новое понимание роли театрального художника. Формирование концепции единства средств сценической выразительности в постановках Частной оперы. Понятие театрального ансамбля. Деятельность Васнецова, Поленова, Серова, Коровина, Врубеля, Головина в Мамонтовской опере. Возрождение театральной живописи на сценах императорских театров с приходом Коровина и Головина. Синтез живописи с музыкой и пластикой в их постановках.

Реформа Московского Художественного театра. В.А. Симов - первый художник МХТ. Роль художника в спектаклях МХТ. Художник- сорежиссёр спектакля. Разработка новых пространственно-планировочных принципов в спектаклях МХТ чеховского и горьковского циклов. Стилистика декораций раннего МХТ. “Жизненная правда” на сцене.

Тема 2.2. Эстетика модерна в театральной живописи.

Художники “Мира искусства в театре. Дягилевская антреприза.

Художники “Мира искусства” на пути к театру: Бенуа и Бакст, первые постановки. Идеино-стилистические особенности театральной концепции объединения “Мир искусства”. Ретроспективизм театральной живописи “мирискусников”. “Русские сезоны” в Париже. Триумф русского искусства в Западной Европе. Возрождение высокой театральнойности в спектаклях дягилевской антрепризы. Сценография А. Бенуа к балету “Петрушка”, “ориентальный” цикл балетов Бакста, спектакли русской национальной тематики в декорациях Головина, Рериха, Гончаровой, Ларионова- шедевры театрально-декорационного искусства.

Тема 2.3. Поиски новой образности в сценографии символистского театра.

Эстетика “условного” театра Мейерхольда. Союз Мейерхольда и художников “Голубой розы”. Н. Сапунов и С. Судейкин в символистском театре. Спектакли Студии на Поварской. Драматургия символизма на сцене театра Комиссаржевской. Поиски адекватной цветопластической среды в спектаклях Мейерхольда- Сапунова, Судейкина “Сестра Беатриса” и “Гедда Габлер”. Разработка принципа “сцены на сцене” Сапуновым и Мейерхольдом в постановке “Балаганчика” Блоком в 1906 году. Попытка конструктивного освоения театрального пространства Мейерхольдом- Ю. Бонди в “Балаганчике” и “Незнакомке” в 1914 года.

Сценографические концепции в спектаклях МХТ 10-х годов. Художники “Мира искусства” и Станиславский. Эволюция декорационного искусства М. Добужинского: от “Месяца в деревне” к “Николаю Ставродину”. “Условность” на сцене МХТ. “Нейтральные сукна” “Братьев Карамазовых”. Пространственные эксперименты Г. Крэга. Постановка “Гамлета”. Открытие “чёрного бархата” в спектаклях В. Егорова. Эстетика “Старинного театра” Н. Евреинова. Попытка стилистической реконструкции декорационных систем прошлых эпох. Сценография Добужинского и Билибина в спектаклях “Старинного театра”.

Декорационный “традиционализм” и режиссёрское новаторство. Союз Мейерхольда и Головина. Живописно-пластическая разработка принципов старинных театральных систем на сценах императорских театров: от “Дон Жуана” к “Маскараду”.

Тема 2.4. Художники авангарда в театре. Сценографические эксперименты русских футуристов.

Театральная ситуация в России в предреволюционное время. Жизнестроительные идеи Вячеслава Иванова. Антимилитаристская позиция русских футуристов в годы I-й мировой войны. Сценография первых авангардных постановок. Маяковский- Филонов- трагедия “Владимир Маяковский” в театре “Луна-парк”. Супрематический эксперимент К. Малевича - сценография оперы Матюшина-Крученых “Победа над солнцем”. Первые Театральные опыты В. Татлина: сценография спектаклей “Царь Максимилиан...” и “Жизнь за царя”.

Открытие Камерного театра Таирова. Идея “чистоты жанров” в спектаклях раннего Камерного театра. Балетный принцип организации сценического пространства в декорациях П. Кузнецова к “Сакунтале”. Стилистика “кубистического сдвига” в декорациях А. Экстер к “Саломее” и “Фамире Кифаред”.

РАЗДЕЛ 3. Русское советское театрально-декорационное искусство

Тема 3.1. Многообразие художественных направлений в сценографии 1920-х-1930-х годов

Художники авангарда в театре революции. Оформление массовых театрализованных действ. Революционные мистерии Н. Альтмана и Ю. Анненкова. Сценография “улиц и площадей”. Малевич и витебский УНОВИС.

Романтический театр революции. Поиски нового репертуара. Героико-романтическое прочтение классики. “Шиллеризация” Шекспира. Монументализация декорационных форм в спектаклях В.Щуко “Отелло” и “Король Лир”.

Антибытовая декорация в экспрессионистическом театре Вахтангова и М.Чехова. Сценография И.Нивинского к “Эрику XIV” и Н.Альтмана к спектаклю “Гадибук”.

“Принцесса Турандот” Е.Вахтангова - И.Нивинского, Обнажение условного театрального приема, игра с вещью, трансформация сценического пространства.

“Циркизация театра”. Использование принципов площадного театра в сценографии спектаклей театра “Народной комедии” С.Радлова. Костюм как основное средство выразительности в спектаклях В.Ходасевич. Эксперименты студии ФЭКС.

“Театральный Октябрь” В.Мейерхольда. Программа революционного переустройства театра. Формирование новых пространственных сценографических идей. Постановка “Зорь” в Театре РСФСР-1 Мейерхольдом- Дмитриевым. “Раздевание сцены”, уничтожение рампы, соединение сцены со зрительным залом, отказ от грима. “Мистерия-буфф” 1921 года. Отказ от декорации как фона, создание трехмерной конструкции.

Конструктивизм в театре. Принципы организации сценического пространства в конструктивистском театре. Отрицание “художественности” и “эстетичности”. Изменение роли и задач художника в театре: художник не живописец, а конструктор сцены, декорация- “машина для игры”, “прозодежда” вместо сценического костюма. Разработка Мейерхольдом новых принципов работы с актером- “биомеханика”. Воплощение новых конструктивистских принципов в спектакле “Великодушный рогоносец” 1922 года. Единая конструктивная установка Л.Поповой. Центробежность конструктивистской сценографии В.Степановой в спектакле “Смерть Тарелкина”.

Мейерхольд и художники в театре Революции и ТИМе. Пересмотр идей сценического конструктивизма в середине 20х годов.

Машинизированная, мобильная декорация, введение фотографии, кинематографа в сценографию спектаклей Шестакова и Шлепянова. Эволюция декорационных принципов в спектаклях ГосТИМа 2-й половины 20х годов: от зрительного гиперболизма “театра социальной маски” (сценография спектакля “Лес”) к приемам сценографического контраста в “театре социальной утопии” (спектакли “Баня” и “Клоп”).

Эстетика конструктивизма на сцене Камерного театра. Архитектурно- живописное пространство в сценографии спектаклей “Жирофле - Жирофля” и “Принцесса Брамбилла” Г.Якулова. Монументализация конструктивных форм в сценографии А.Веснина. Постановка “Федры”. “Структурный реализм” сценографии бр. Стенбергов.

Классическая драматургия в театре конструктивизма. И. Рабинович- архитектурно-пластическая установка к “Лисистрате”. Интерпретация драматургии Островского в спектаклях Мейерхольда и Таирова. Декорации Н.Крымова к “Горячему сердцу” во МХАТе.

Усиление государственного идеологического диктата в искусстве в середине 20х годов. Тенденция к сворачиванию авангардных экспериментов, большая ориентация на эстетику академических театров, на создание “жизненно достоверных, правдивых” спектаклей. Появление пьес советской драматургии. Сценография спектаклей МХАТ “Дни Турбиных”, “Бронепоезд 14-69”, “Блокада”. Противоречия между эстетикой “психологического” театра и авангардной художественной формой.

Тенденции сближения “левых” и “традиционных” театров, “Женитьба Фигаро” во МХАТе и “Ревизор” в ГосТИМе.

Стилистические тенденции в декорационном искусстве на рубеже 20х-30х годов. Разработка идеи “кругового театра” Мейерхольдом- Лисицким в спектакле “Хочу ребенка!”. Сценографическая “спираль” Дмитриева в спектакле “Москва” А.Белого.

Художественная ситуация в искусстве нач. 30х годов. Постановление о ликвидации художественных группировок 1932 года. Разделение мастеров театра по классовому признаку. Советская драматургия - пьесы Афиногенова, Киршона, Погодина, Вишневского. Дискуссия “о потолках”.

Развитие идей кругового театра в Реалистическом театре Охлопкова. Сценография Штоффера, Кноблока к спектаклям Камерного театра. Пластическая метафора “Оптимистической трагедии”- сценография единой декорационной установки Рындина. Образный полифонизм сценографии Дмитриева в спектакле “Егор Булычов и другие” в театре Вахтангова.

Тема 3.2. Сценография в период тоталитаризма. Особенности развития декорационного искусства 1930-х- начала 1950-х годов.

Своеобразие развития искусства в середине 1930-х годов. Утверждение единых для театров принципов историзма, социальной и психологической правды. Устранение антагонизма между театрами разных стилистических направлений, изменение характера исканий в театре 30-х годов.

Стилистические тенденции сценографии Художественного театра, стремление к сочетанию “правдоподобия” в изображении места действия с использованием кинематографического приема декорации “крупного плана”. Новое осмысление приёма “нейтральных сукон” и символьных павильонов. Сценография В. Дмитриева к спектаклям “Враги”, “Воскресение”, “Анна Каренина”. “Поэтическая” декорация Дмитриева. Декорационное решение “Трёх сестёр”. Роль света и живописи в создании единого цветопластического сценического ансамбля. Дмитриев- мастер изобразительной режиссуры.

Новый этап освоения классической драматургии. Разработка принципа единой сценической установки, позволяющей соединять условность, театральность с достоверностью. Многообразие творческих индивидуальностей. Шекспировский театр А.Тышлера. Сценография шекспировских спектаклей Фаворского, Рындина, Шифрина.

Театр Н. Акимова. Сценографический гротеск. Сочетание откровенной театральности с живописной иллюзорностью в декорациях к спектаклям ленинградских театров.

Творчество П. Вильямса. Переосмысление принципов живописного павильона и кулисно-арочной декорации. Принцип живописного панно, роль портала в сценографии Вильямса. Декорации к “Пиквикскому клубу” (МХАТ) и опере “Травиата” в Музыкальном театре им. В.И. Немировича-Данченко.

Художники в музыкальном театре 1930-х годов. Сценография спектаклей Шостаковича. Поиски адекватных строю музыкального произведения средств сценографической выразительности. Конструктивно-пластический характер декораций Дмитриева к спектаклю “Нос”. Декорации В. Ходасевич к балету “Золотой век” и Т. Бруни к балету “Болт”. Цветопластическая партитура сценографии Дмитриева к опере Шостаковича “Леди Макбет Мценского уезда”.

Идеологический диктат государства. Репрессии в театре. Уничтожение художественного инакомыслия под видом борьбы со штампами. Статьи в “Правде”- “Сумбур вместо музыки” и “Балетная фальшь”. Разгром театров.

Ориентация на классический репертуар в музыкальном театре, историко-революционная тематика на музыкальной сцене. Оперы советских композиторов.

Господство живописной декорации, преобладание принципа “живописной картинности” в сценографии музыкальных спектаклей. Тенденции пышному, грандиозному зрелищу. Гигантомания, гипертрофированность декорационной формы в спектаклях Ф. Фёдоровского “Садко”, “Князь Игорь”, “Иван Сусанин” и др.

Первый вариант декорационного решения “Ромео и Джульетты” Вильямсом в 1940г.

Декорационное искусство в годы Великой отечественной войны. Сценография спектаклей Дмитриева, Н. Шифрина к спектаклям “Фронт” и “Сталинградцы”. Сочетание максимальной

конкретизации сценической Среды, достоверности с обобщённостью и сдержанностью единой пластической формы.

Нарастание тенденций бесконфликтности, “мелкотемья” в драматургии послевоенного десятилетия. Отождествление художественной правды на сцене с натурализмом и бытописанием. Повествовательность и иллюстративность, внешнее правдоподобие декорационного оформления в спектаклях нач. 50-х годов. Пышность и безвкусьность шаблонных решений, безотносительность “типовой”, “дежурной” декорации к сценическому действию. Попытки преодоления декорационных штампов в спектаклях В. Волкова и Ю. Пименова.

Поиски обобщённо-символических сценографических образов Охлопковым-Рындиным в спектаклях театра Маяковского. Декорации Рындина к “Сыновьям трёх рек”, сценография “Молодой гвардии”- изобразительная метафора- этапный спектакль театра.

Декорационное искусство музыкальных театров к. 40-х- начала 50-х годов. Имперский стиль помпезных зрелищ Фёдоровского. Появление новых тенденций в сценографии С. Вирсаладзе. Поиски эмоционально-чувственных музыкальных сценографических образов в театральной живописи. Воскрешение живописной театральной культуры мастеров “Мира искусства” в сценографии Вирсаладзе к спектаклям “Шехерезада”, “Лебединое озеро”, “Щелкунчик” и др.

Тема 3.3 Сценография конца 50-х-60-х годов. Лаконизм и условность на сцене. Основные стилистические тенденции в сценографии 70-х- 80-х годов.

Тенденции к освобождению от воссоздания на сцене “правдоподобной” картины. Отказ от традиции повествовательно-прозаической, интерьерно-пейзажной декорации. “Очищение” сценического пространства. Утверждение в сценографии принципов сценической “условности”, образного лаконизма. Обращение к прерванным традициям конструктивистского театра. Сценография спектаклей театра Сатиры “Баня” и “Клоп”, сценографическое решение “Мистерии буфф” Плучеком-Юткевичем.

Публицистический театр 60-х. Появление новой драматургии. Открытие в 1956 году театра “Современник”. Художники в театре советского “неореализма”. Сценография антитеатральности спектаклей “Вечно живые”, “Два цвета” и др. Сценография 60-х- середины 70-х годов. Поиски органичного соединения экстерьера и интерьера в единой эстетической реальности. Пластическая формула симультанной декорации. Тенденции к активному взаимодействию сценографии, декорационной формы с актёром. Переосмысление функции “вещи” на сцене. Многоассоциативность сценографических образов. Сценография спектаклей театра на Таганке. Творческое сотрудничество Ю. Любимова и Д. Боровского. Эстетика Таганки. Сценография спектаклей “Гамлет”, “А зори здесь тихие”, “Час пик” и др.

Иной характер стилистических исканий в спектаклях Товстоногова-Кочергина. Сценография спектаклей Чехова и Достоевского. “История лошади” (1975). Использование выразительных возможностей фактуры в создании единой пластической Среды.

Поиски декорации “большого стиля” в сценографии 70-х-80-х годов. Многообразие творческих индивидуальностей, тенденции к соединению условности сценографической метафоры с намеренным цитированием традиционных декорационных форм. Сценография спектаклей Б. Мессерера, И. Сумбаташвили, В. Левенталя, Бархина, С. Бенедиктова, О. Шейнциса и других ведущих театральных художников

4. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
-------	----------------------	----------------------	----------------------------

1	Раздел 1. Введение в историю отечественного театрально-декорационного искусства	Лекция Семинарское занятие Самостоятельная работа	Лекция-визуализация Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия Консультирование и проверка домашних заданий с использованием электронной почты
2	1.1. Сценография как вид искусства. История сценической площадки. Типология декорационного оформления.	Лекция Семинарское занятие Самостоятельная работа	Лекция-визуализация Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия Консультирование и проверка домашних заданий с использованием электронной почты
3	1.2. Истоки и формирование отечественного театрально-декорационного искусства. Стилистическая эволюция театральной живописи в 18-19 вв.	Лекция Семинарское занятие Самостоятельная работа	Лекция-визуализация Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия Консультирование и проверка домашних заданий с использованием электронной почты
4	Раздел 2. Русское театрально-декорационное искусство конца XIX- начала XX века.	Лекция Семинарское занятие Самостоятельная работа	Лекция-визуализация Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия Консультирование и проверка домашних заданий с использованием электронной почты
5	2.1. Художник в режиссёрском театре к. XIX-начала XX века.	Лекция Семинарское занятие Самостоятельная работа	Лекция-визуализация Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия Консультирование и проверка домашних заданий с использованием электронной почты

6	2.2. Эстетика модерна в театральной живописи. Художники “Мира искусства” в театре. Дягилевская антреприза.	Лекция Семинарское занятие Самостоятельная работа	Лекция-визуализация Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия Консультирование и проверка домашних заданий с использованием электронной почты
7	2.3. Поиски новой образности в сценографии символистского театра.	Лекция Семинарское занятие Самостоятельная работа	Лекция-визуализация Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия Консультирование и проверка домашних заданий с использованием электронной почты
8	2.4. Художники авангарда в театре. Сценографические эксперименты русских футуристов.	Лекция Семинарское занятие Самостоятельная работа	Лекция-визуализация Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия Консультирование и проверка домашних заданий с использованием электронной почты
9	Раздел 3. Русское советское театрально-декорационное искусство	Лекция Семинарское занятие Самостоятельная работа	Лекция-визуализация Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия Консультирование и проверка домашних заданий с использованием электронной почты
10	3.1. Многообразие художественных направлений в сценографии 1920-х-1930-х годов	Лекция Семинарское занятие Самостоятельная работа	Лекция-визуализация Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия Консультирование и проверка домашних заданий с использованием электронной почты

11	3.2. Сценография в период тоталитаризма. Особенности развития декорационного искусства 1930-х-начала 1950-х годов.	Лекция Семинарское занятие Самостоятельная работа	Лекция-визуализация Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия Консультирование и проверка домашних заданий с использованием электронной почты
12	3.3. Сценография в конце 1950х-60х годов. Основные стилистические тенденции в сценографии 1970х-1980х годов.	Лекция Семинарское занятие Самостоятельная работа	Лекция-визуализация Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия Консультирование и проверка домашних заданий с использованием электронной почты

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Система текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся по дисциплине предусматривает следующее распределение баллов:

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль: - опрос на семинаре - участие в дискуссии на семинаре	5 баллов 5 баллов	30 баллов 30 баллов
Промежуточная аттестация		40 баллов
Итого за семестр экзамен		100 баллов

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ A,B	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>

<p>82-68/ С</p>	<p>«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»</p>	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
<p>67-50/ D,E</p>	<p>«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»</p>	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>

49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>
---------------	--------------------------------------	---

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Вопросы к текущему контролю

1. Эволюция сценической площадки - от оркестры до сцены-коробки.
2. Основные типы декораций.
3. Древнерусский театр: роль вещественного оформления в школьном театре, в литургический действиях.
4. Принципы устройства “ комедиальной хоромины”.
5. Основные положения театральной реформы петровской эпохи. Новые формы театрального зрелища.
6. Декорационное искусство эпохи барокко. Творчество Дж. Валериани.
7. Стилистика декорации “ большого стиля”. Творчество П. Гонзага.
8. Русские художники-декораторы в крепостном театре.
9. Декорационное искусство эпохи романтизма. Эклектика.
10. Кризис декорационного искусства во 2-й половине XIX века. Декораторы казенной сцены.
11. Художники Первой Русской Частной оперы С.И. Мамонтова.
12. Основные положения театральной реформы Московского Художественного театра. Декорации В.А. Симова к спектаклям раннего МХТ.
13. Театральная концепция “Мира искусства” . Первые спектакли, оформленные Бенуа и Бакстом.
14. Творчество К.А.Коровина в театре.
15. Творчество А.Я. Головина (сценография спектаклей Мейерхольда).
16. Художники “ Мира искусства” в дягилевской антрепризе.
17. Декорации Н.Сапунова и С.Судейкина к спектаклям Мейерхольда.

18. Сценографические эксперименты художников русского авангарда. Спектакли Маяковского и Малевича.
19. Кубофутуризм в театре. Спектакли Экстер в Камерном театре.
20. Основные программные положения конструктивистского театра.
21. Кинематограф в сценографии конструктивизма .
22. Мобильная декорация в спектаклях Мейерхольда.
23. Пространственные принципы “кругового “ театра. Сценография спектаклей Реалистического театра.
24. Сценография шекспировских спектаклей середины 1930-х годов.
25. Творчество П. Вильямса.
26. “Поэтическая” декорация Дмитриева во МХАТе.
27. Творчество Н.А. Шифрина.
28. Творчество А.Я. Тышлера.
29. Творчество С.Б. Вирсаладзе.
30. Творчество В.Ф. Рындина.
31. Основные стилистические тенденции в сценографии 60-х-70-х годов. Сценография Д. Боровского к спектаклям театра на Таганке.
32. Сценография “История лошади” Э. Кочерыгина.
33. Основные стилистические направления в сценографии 70-х-80-х годов.

БИЛЕТЫ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

1. Русские художники-декораторы в крепостном театре.
2. Пространственные принципы “кругового” театра.
3. Сценография спектаклей Реалистического театра.
4. Основные типы декорационного оформления спектаклей.
5. Кинематограф в сценографии конструктивизма.
6. Древнерусский театр: роль вещественного оформления в школьном театре, литургических действиях.
7. Творчество Н. Шифрина.
8. Эволюция сценической площадки - от оркестры до сцены-коробки.
9. Художники “Мира искусства” в дягилевской антрепризе.
10. Устройство сцены в шекспировском театре.
11. Творчество А. Тышлера.
12. Придворный театр Алексея Михайловича.
13. Принципы устройства “комедиальной” хоромины”.
14. Творчество В. Рындина.
15. Основные положения театральной реформы Петра I. Новые формы театральных зрелищ.
16. творчество П. Вильямса.
17. Декорационное искусство эпохи барокко. Творчество Дж. Валериани.
18. Мобильная декорация в спектаклях Мейерхольда.
19. Стилистические особенности декорационного искусства эпохи классицизма. Творчество П. Гонзага.
20. Сценография “Ромео и Джульетты” Экстер в Камерном театре.
21. Декорационное искусство I-й пол. XIX века.
22. Декорации Н. Крымова к спектаклю МХАТ “Горячее сердце”.
23. Художники в Русской Частной опере Мамонтова. Декорации Врубеля к операм Римского-Корсакова.

24. К. Малевич. “Победа над солнцем”.
25. Декорации Н. Сапунова к “Балаганчику” Блока в постановке Мейерхольда 1906 г.
26. Сценография В. Дмитриева к спектаклям “Воскресение” и “Анна Каренина” во МХАТе.
27. Театральная живопись К.А. Коровина.
28. Идеино-художественная программа конструктивистского театра. Основные положения.
29. Творчество А.Я. Головина.
30. “Гамлет” Д. Боровского.
31. “Лисистрата” И. Рабиновича.
32. Творчество С.В. Вирсаладзе.
33. “История лошади” Э. Кочергина.
34. Основные положения театральной реформы МХТ. Декорации Симова к спектаклям раннего МХТ.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

1. Обязательная:

- Афанасьев Д. Пространственное оформление спектакля. Л.,1990.
 Русская художественная культура конца XIX- начала XX века.(1908-1917). Книга четвёртая. М., Наука,1980.
- Березкин В.И. Художник и спектакль. М.,1967.
 Березкин В. И. Художник в современном театре. М.,1970.
 Березкин В. Н. Искусство оформления спектакля. М.,1986.
 Березкин В. И. Искусство сценографии мирового театра. От истоков до сер. XX в. М.,1997.
 Боулт Джон Э. Художники русского театра. 1880-1930. М., Искусство, 1990.
 Власова Р.И. Русское театрально-декорационное искусство начала XX века. Л., Художник РСФСР, 1984.
- Всеволодский- Гернгросс В. Русский театр второй половины XVIII века. М., Искусство, 1960.
 Всеволодский- Гернгросс В. Русский театр от истоков до середины XVIII в. М, Искусство,1957
 Гиляровская Н. Театрально-декорационное искусство за 5 лет. Казань,1924.
 Градова К.В, Гутина Е.А. Театральный костюм. М., 1976.
 Давыдова М.В. Очерки истории русского театрально- декорационного искусства XVIII - начала XX века. М.,Наука, 1974.
 Давыдова М. В. Художник в театре начала XX в. М., 1999.
 Козлинский В.И. , Фрезе Э.П. Художник и театр. М., Искусство, 1975.
 Костина Е.М. Художники сцены русского театра XX в. М.,2002.
 Михайлова А. А. Образ спектакля. М., Искусство, 1978.
 Михайлова А.А. Сценография: теория и опыт. М., Советский художник, 1990.
 Михайлова А.А. Мейерхольд и художники. М., Галарт, 1995.
 Николаева Г. Зрительный образ спектакля. Л.,1976.
 Пожарская М.Н. Русское театрально-декорационное искусство конца XIX- начала XX века .М., Искусство, 1970.
 Пожарская М. Н. Русские сезоны в Париже. Эскизы декораций и костюмов. 1909-1929. М.,1988.
 Старикова Л. М. Театральная жизнь старинной Москвы . М., Искусство, 1988.
 Степанова К. А. Костюм для сцены. М.,1981.
 Сыркина Ф.Я., Костина Е.М. Русское театрально-декорационное искусство . М., Искусство, 1978.
 Театрально-декорационное искусство в СССР.1917-1967. Л., Художник РСФСР, 1967.
 Художники Большого театра. Вст. Ст. в. Березкина. М.,1976.

Художники сцены. Наследие С-Петербургского Гос. Академического театра оперы и балета им. М.П. Мусоргского. С – П.,2004.

Френкель М. Пластика сценического пространства. (некоторые вопросы теории и практики сценографии.) Киев.,1987.

1.2. Дополнительная литература:

Бассехес А. А. Художники на сцене МХАТ. М., Искусство, 1960.

Ванслов В.В. Статьи о балете. Л.,1980. Раздел – Об изобразительном оформлении балета.

Зограф Н. И. Малый театр второй половины XIX в. М., Искусство, 1960.

Карп П.П. О балете. М., 1967. Раздел – О месте художника в балете.

Климова Л. Содержательность сценической формы. Л.,1997.

Кирсанова Р.М. Сценический костюм и театральная публика в России XIX века. М., “ Артист. Режиссер. Театр.” 1997

Красовская В. Русский балетный театр 2 половины XIX века. Л.-М., Искусство,1963.

Красовская В. Русский балетный театр начала XX века. кн. 1- 1971, кн. 2- 1972, М., Искусство.

Луцкая Е. Декорации Балетного спектакля. – Творчество 1967 № 7.

Луцкая Е. Художники в балетном спектакле – Искусство. 1962 № 1.

Марков П., Чушкин Н. Московский Художественный театр. т.1,1898-1917. М., Искусство, 1955.

Мюллер В. Декорационное оформление спектакля. М.,1956.

Нехорошев Ю. Сценичность декорации. – Театр 1966 № 7.

Пави П. Словарь театра. М.,1991. Разделы – Грим. Декорация. Занавес. Костюм. Сценография. Освещение. Перспектива. Пространство.

Пожарская М. Н. Когда режиссер недооценивает художника – Творчество 1962 № 6.

Попов. Художественная цельность спектакля. М.,1959.

Рындин В. Как создается художественное оформление спектакля. М.,1962.

Рындин В. Музыка для глаз. – Театр. М. 1956 № 6.

Смирнов И. Искусство балетмейстера. М., 1986. Глава – Работа балетмейстера с художником.

Советские художники театра и кино. Сборники статей. М., Советский художник, 1975- 1988.

Сосунов Н. От макета к декорации. М.,1962.

Сидорина Е.В. Русский конструктивизм . Истоки, идеи, практика. М. ,1995

Эфрос А. Камерный театр и его художники. 1914-1934. М., Искусство, 1935.

Шверубович В. Режиссер и оформление спектакля. М.,1955.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Перечень БД и ИСС

Таблица 1

№п/п	Наименование
	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2019 г. Web of Science Scopus

	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2019 г. Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis Электронные издания издательства Springer
	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам
	Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам по истории искусства. Это необходимо для самостоятельной работы с источниками, подготовки к семинарам.

Занятия по дисциплине проводятся в лекционных аудиториях с медийным оборудованием. Самостоятельная работа студентов проходит в специальных помещениях: Читальный зал библиотеки, Режим работы: понедельник-пятница 10.00-20.00, суббота 10.00-17.00., которые оборудованы персональными компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет», а также имеют доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

Состав программного обеспечения (ПО)

Таблица 2

№п/п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения (лицензионное или свободно распространяемое)
1	Adobe Master Collection CS4	Adobe	лицензионное
2	Microsoft Office 2010	Microsoft	лицензионное
3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
4	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
5	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные

методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
- для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
 - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
 - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
 - принтером Брайля EmBrailleViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1. Планы семинарских занятий

РАЗДЕЛ I

Введение в историю отечественного театрально-декорационного искусства

Тема 1.1. Сценография как вид искусства. История сценической площадки. Типология декорационного оформления

План проведения занятия:

Занятие проводится в залах Государственного театрального музея им. Бахрушина.

- Знакомство с экспозицией музея с разделом средневекового и народного театра.
- Изучение на примере представленных в экспозиции макетах сценических площадок устройства сцены.
- Изучение на примерах представленных экспонатов различных типов декорационного оформления.

Контрольные вопросы:

1. Какой тип сцены является наиболее распространенным в современном театре. Когда он сформировался ?
2. Какие пространственные элементы образуют в совокупности понятие “сцена” ?
3. Назовите известные вам типы декорационного оформления спектаклей, приведите примеры.

Литература по теме:

Михайлова А. А. Образ спектакля. М., Искусство, 1978.

Михайлова А.А. Сценография: теория и опыт. М., Искусство, 1980.

Козлинский В. Фрезе Э. Художник и театр. М., Искусство, 1975.

РАЗДЕЛ II

Русское театрально-декорационное искусство конца XIX- начала XX века

Тема 2.1. Художник в режиссерском театре конца XIX - начала XX века.

План проведения занятия:

- доклад- Живопись на театральной сцене. Первые совместные постановки К. Коровина и А. Головина 1890-1900-х годов. Новая система художественного оформления музыкального спектакля.
- Доклад- К. Коровин- маэстро живописной декорации. Оформление спектаклей русского и мирового музыкального репертуара в Большом театре.
- Доклад- А. Головин- крупнейший художник русского театра начала XX века. Эволюция творчества Головина от “Ледяного дома” до “Маскарада”. Своеобразие стилистической манеры Головина.

Контрольные вопросы:

1. В чём принципиальное отличие нового декорационного метода Коровина и Головина, введённого ими на сценах императорских театров?
2. Каковы стилистические особенности театральной живописи Коровина?
3. Какие спектакли оформлены Головиным в стиле “grand art”? Какова суть эстетической программы Головина-Мейерхольда?

Литература по теме:

Пожарская М.Н. Русское театрально-декорационное искусство конца XIX- начала XX века. М., Искусство, 1970.

Пожарская М.Н. А.Я. Головин. Путь художника. Художник и время. М., Искусство, 1990.

Рудницкий К.Л. Режиссер Мейерхольд . М., Искусство, 1970

Коган Д.З. Константин Коровин, М. , Изобразительное искусство, 1964

РАЗДЕЛ III

Русское советское театрально-декорационное искусство

Тема 3.1. Многообразие направлений в сценографии 1920х - 1930х годов.

Конструктивизм на сцене

План проведения занятия:

- Доклад- “Функциональный” конструктивизм В. Степановой в сценографии спектакля “ Смерть Тарелкина”.
- Доклад- “Вещь” в театре конструктивизма. Сценография Л.Поповой в спектакле “Земля дыбом”.
- Оформление Татлиным оперы В.Хлебникова “Зангези”.

Контрольные вопросы:

1. В чем “функционализм” сценографического решения В. Степановой?
2. Какую образную нагрузку несут “вещи” в сценографии Поповой?
3. В чем особенность сценографического мышления В.Татлина?

Литература по теме:

Михайлова А. Мейерхольд и художники. М., Галарт, 1995

Попова Л.С. Каталог выставки произведений . М. ГТГ, 1990

Татлин В. Ретроспектива. Каталог выставки. Дюмон. Кельн. 1994

План проведения занятий:

- Доклад - Шекспир в театре А. Тышлера.
- Доклад - Сценография В. Кноблока к спектаклю “Отелло” В Реалистическом театре Охлопкова.
- Доклад - Стилистика декораций Н. Шифрина к спектаклю “Укрощение строптивой” в ЦТКА.

Контрольные вопросы:

1. Принципы какой исторической декорационной системы лежат в основе пластического решения А. Тышлера?
2. Как называется способ организации сценического пространства, применяемый постановщиками “Отелло” ?
3. В чем оригинальность сценографического приема Н. Шифрина в “Укрощении строптивой” ?

Литература по теме:

Художники театра о своем творчестве. М., Искусство, 1973

Пожарская М.Н. Ниссон Шифрин. М., Искусство, 1971

Кноблок Б.Г. Грани призвания. М. , Искусство, 1986

Два театра Александра Тышлера. В сб. “ Вопросы театра”, М., 199

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Сценография русского и зарубежного театра XX века» реализуется на факультете истории искусства кафедрой кино и современного искусства.

Предмет курса - сценография русского и зарубежного театра XX века. Отечественная сценография, развиваясь в сложном взаимодействии с искусством театральным, имеет свою богатую и древнюю историю - от языческих форм обрядовых игрищ древних славян до стилистического многообразия пластических форм современного декорационного искусства и представляется одним из важнейших разделов национальной культуры.

Цель курса - в формировании у студентов целостного и глубокого представления об истории развития отечественной сценографии, стилистических особенностях её эволюции; в овладении студентами знаниями и умениями и приобретением ими профессиональных навыков, необходимых специалистам в области истории и теории искусства.

Задачи курса: дать студентам возможность познакомиться со спецификой художественного языка искусства сценографии, разнообразием форм и методов декорационного оформления спектакля; получить систематические знания по истории развития русского театрально-декорационного искусства в его исторической ретроспективе. Особенностью данного курса является то, что в результате освоения материала, будущие специалисты получают комплексные знания в области истории и теории искусства, что позволяет существенно расширить сферу их практического профессионального применения.

Дисциплина направлена на формирование у студентов следующих компетенций:

ПК-1

способен к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин в области истории искусства

ПК-1.1 Способен вести научно-исследовательскую работу в области всеобщей истории искусства

ПК-1.2 Способен вести научно-исследовательскую работу в области истории отечественного искусства

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

основные понятия и категории декорационного искусства; типологию декорационного оформления спектакля;

историю эволюции сценической площадки, основы теории сценографического искусства.

устройство сцены и элементов её составляющих, последовательность этапов работы сценографа, стилистические особенности каждого из периодов развития русского театрально-декорационного искусства от его истоков до современности.

творчество и основные произведения ведущих мастеров театрально-декорационного искусства прошлого и сценографов современного театра.

Уметь:

«читать» сценографический эскиз;

применять знания эволюции сценической площадки, основы теории сценографического искусства в исследовательской работе;

понимать формы и методы декорационных приёмов, использованных сценографом в конкретном спектакле.

Владеть:

основными понятиями и категориями декорационного искусства;

навыками составления научного доклада в исследованиях по сценографии зарубежного театра XX в;

навыками составления научного доклада в исследованиях по сценографии русского театра XX в;
навыками составления библиографического списка в исследованиях по сценографии русского и
зарубежного театра XX в.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№	Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ, содержащий изменения	Дата	№ протокола
1	Приложение №1	26.06.2020	№15

1. Структура дисциплины (к п. 2 РПД на 2020 г.)

Структура дисциплины для очной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 114 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 42 ч., промежуточная аттестация 18 ч., самостоятельная работа обучающихся 60 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы (в часах)					Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Контактная				Промежуточная аттестация		
			Лекции	Семинар	Практические занятия	Лабораторные занятия			
1	Раздел 1 . Введение в историю отечественного театрально-декорационного искусства	7	4	8				20	Участие в дискуссии на семинарском занятии Опрос на семинаре
4	Раздел 2. Русское театрально-декорационное искусство конца XIX-начала XX века.	7	8	8				20	Участие в дискуссии на семинарском занятии Опрос на семинаре
9	Раздел 3. Русское советское театрально-декорационное искусство	7	4	10				20	Участие в дискуссии на семинарском занятии Опрос на семинаре

	Экзамен						18		Устный ответ на вопросы
	итого:		16	26			18	60	

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 114 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 24 ч., промежуточная аттестация 18 ч., самостоятельная работа обучающихся 72 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Се мес тр	Виды учебной работы (в часах)				П ро м е ж ут оч ная ат те ст ац ия	С а м о с т о я т е л ь - ная р а б о т а	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации <i>(по семестрам)</i>
			Контактная		Практические занятия	Лабораторные занятия			
			Лекции	Семинар					
1	Раздел 1 . Введение в историю отечественного театрально-декорационного искусства	7	4	4				24	Участие в дискуссии на семинарском занятии Опрос на семинаре
4	Раздел 2. Русское театрально-декорационное искусство конца XIX-начала XX века.	7	4	4				24	Участие в дискуссии на семинарском занятии Опрос на семинаре

9	Раздел 3. Русское советское театральное-декорационное искусство	7	4	4				24	Участие в дискуссии на семинарском занятии Опрос на семинаре
	Экзамен						18		Устный ответ на вопросы
	итого:		12	12			18	72	

Структура дисциплины для заочной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 114 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 12 ч., промежуточная аттестация 9 ч., самостоятельная работа обучающихся 93 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы (в часах)					Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Контактная				Промежуточная аттестация		
			Лекции	Семинар	Практические занятия	Лабораторные занятия			
1	Раздел 1 . Введение в историю отечественного театральное-декорационного искусства	7	2	1				31	Участие в дискуссии на семинарском занятии Опрос на семинаре

4	Раздел 2. Русское театральное-декорационное искусство конца XIX-начала XX века.	7	4	1				31	Участие в дискуссии на семинарском занятии Опрос на семинаре
9	Раздел 3. Русское советское театральное-декорационное искусство	7	2	2				31	Участие в дискуссии на семинарском занятии Опрос на семинаре
	Экзамен						9		Устный ответ на вопросы
	итого:		8	4			9	93	

Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и информационно-справочных систем (ИСС) (2020 г.)

1. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и территории РГГУ. для организации учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы следующие образовательные технологии:

- видео-лекции;
- онлайн-лекции в режиме реального времени;
- электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
- системы для электронного тестирования;
- консультации с использованием телекоммуникационных средств.

2. Перечень ПО

Таблица 1

№п/п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения (лицензионное или свободно распространяемое)
1	Adobe Master Collection CS4	Adobe	лицензионное
2	Microsoft Office 2010	Microsoft	лицензионное
3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
4	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
5	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
6	Windows 10 Pro	Microsoft	лицензионное
7	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное
8	Zoom	Zoom	лицензионное

3. Перечень БД и ИСС

Таблица 2

№п/п	Наименование
	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2020 г. Web of Science Scopus

	<p>Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2020 г.</p> <p>Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis Электронные издания издательства Springer</p>
	<p>Профессиональные полнотекстовые БД</p> <p>JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам</p>
	<p>Компьютерные справочные правовые системы</p> <p>Консультант Плюс, Гарант</p>