Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА – ГИТИС»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ГИТИС
Сертификат: 00B4672170E1444D68EB21DA2C71041D6A
Владелец: Заславский Григорий Анатольевич
Действителен: с 16.03.2023 до 08.06.2024

Рабочая программа дисциплины

Основы сценографии

Направление подготовки/специальность:
52.03.05 Театроведение

Направленность (профиль) программы/ специализация:

Уровень высшего образования:
бакалавриат

1. Цели и задачи дисциплины

Цели и задачи дисциплины: формирование знаний в области истории сценографии и техники сцены, необходимых для профессиональной театроведческой деятельности, подготовки тематических выставок и составления выставочных каталогов.

Задачи дисциплины:

- сформировать теоретические знания истории становления и развития мировой сценографии;
- познакомить обучающихся с механическим устройством сцены, с особенностями светового и звукового оборудования;
- дать представление о приемах сценического оформления сцены;
- прививать навыки анализа продуктов сценографии с точки зрения содержания и художественной формы.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

2.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями (результатами освоения образовательной программы):

ПК-3. Способен участвовать в подготовке и проведении тематических театральных выставок

ПК-4. Способен принимать участие в составлении и подготовке к изданию выставочных каталогов

2.2. Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине с формируемыми компетенциями ОПОП

Коды компетенций ОПОП	Индикаторы	**Результаты обучения по дисциплине**		
		Знает	Умеет	Владеет
ПК-3	ПК-3.1. Организует тематические встречи с деятелями театра в рамках обозначенной выставки; ПК-3.3. Разрабатывает образовательные и просветительские программы в рамках тематических выставок.	-теорию и историю театрально-декорационного искусства; - технику сцены и приемы ее сценического оформления; - технологию художественного оформления спектакля	- участвовать в подготовке и проведении тематических театральных выставок	- методикой разработки образовательных и просветительских программ в рамках тематических выставок

ПК-4	ПК-4.1. Участвует в составлении выставочных каталогов (наполнение, удобство пользования, концепция, оформление); ПК-4.2. Разрабатывает и формирует идейную концепцию выставочного каталога	-теорию и историю театрально-декорационного искусства; - технику сцены и приемы ее сценического оформления; - технологию художественного оформления спектакля	- принимать участие в составлении и подготовке к изданию выставочных каталогов по театральной тематике	- навыками использования знаний в области сценографии профессиональной деятельности

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Основы сценографии» относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений в ОПОП ВО по направлению подготовки 52.03.05 «Театроведение».

4. Объем дисциплины

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зач. ед. 108 ак. часов.

Объем дисциплины	Всего часов	
	очная форма обучения	заочная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины	108	108
Контактная работа обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего), в т.ч.	62	8
Занятия лекционного типа	44	6
Занятия семинарского типа	18	2
Курсовая работа		
Самостоятельная работа обучающихся СРС, включая подготовку к экзамену (зачету) в соответствии с БУП	46	66
Виды промежуточной аттестации обучающегося (экзамен/зачет)	зачет (2,3 семестр)	зачет (1,2 курс)

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий

5.1. Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам

№ темы	Наименование темы	Содержание темы
1.	Введение. Театр как синтетический вид искусства	Определение сценографии и ее основных элементов (декорации, театральные механизмы и т.п.). Синтетическая природа театрального искусства.

		Связь сценографии с достижениями изобразительного искусства, архитектуры, науки и техники. Введение в историю театрально-декорационного искусства. Архаические театральные формы и использование элементов сценографического оформления.
2.	Сценография Древней Греции и Древнего Рима	Сценография Древней Греции. Устройство греческого театра, эволюция театрального здания и сценического оформления, объемные и живописные декорации: вопрос о появлении перспективы и попытках иллюзорного изображения трехмерного пространства на плоскости как специфически театральном методе. Понятие «скенография» и «опсис» в греческом театре, театральная машинерия (механэ и эккиклема), прием «Бог из машины». Сценография Древнего Рима – заимствование и преодоление греческих традиций. Архитектурные особенности римского театра, амфитеатра и цирка. Зрелища и зрелищность в Древнем Риме.
3.	Оформление средневековых мистерий	Стереотип о «примитивной» сценографии европейских мистерий. Оформление средневековых религиозных представлений, симультанный принцип действия - естественное решение для уличных шествий и площадных представлений. Церковь как первое театральное пространство, использование специальных элементов оформления внутри храмов в ходе литургической драмы. Освоение городского пространства как театрального. Система статичных и передвижных «предназначенных мест». Использование механизмов, светотехники и специальных эффектов в мистериальных постановках XV-XVIвв. Феномен флорентийских священных представлений XV-XVI века как переходного звена от средневековых к ренессансным принципам сценографии. Сложные сценографические приемы, основанные на достижениях живописи, инженерного искусства и науки Кватроченто.
4.	Театрально-декорационное искусство Италии XV-XVIII вв.	Особенности театрального пространства в Италии XV века. «Изобретение» или «открытие» линейной перспективы как важнейший шаг на пути к созданию театра Нового времени. Итальянский театр эпохи Возрождения: от интерьера храма к сцене-коробке. Появление первых перспективных декораций: путь от первых (возможно, сценографических) опытов Брунеллески и Альберти, изображений «идеальных городов» конца XV века до перспективных декораций Пеллегрино да Удине в

		Ферраре и Бальдассаре Перуцци в Риме. Сценография в Италии середины XVI–начала XVII веков. Сценография придворных представлений Медичи середины XVI– начала XVII веков. Деятельность Бастиано да Сангалло, Джорджо Вазари, Бальдассаре Ланчи, Бернардо Буонталенти. Система телариев, усложнение театральной машинерии и освещения. Итальянская сцена-коробка. «Десять книг об архитектуре» Витрувия как основа для теоретических и практических экспериментов Андреа Палладио, Винченцо Скамоцци и Себастьяно Серлио. Театры Олимпико (1585) Андреа Палладио и Винченцо Скамоцци в Виченце; Аль-Антика (1590) Винченцо Скамоцци в Саббьонете. Итальянский театр эпохи барокко и его влияние на развитие мирового театрально-декорационного искусства. Окончательное оформление сцены по-итальянски: театр Фарнезе (1618) в Парме. Возникновение падуг и потолочных светильников-софитов, архитектурного портала, системы кулис и кулисных машин. Альфонсо Париджи и Николо Саббатини («Об искусстве строить сцены и машины», 1638). Усложнение полетных устройств и машинерии, иллюзорные живописные декорации и фантастическая архитектура. Театр как эзотерический мир. Деятельность династии театральных художников и архитекторов Галли-Бибиена.
5.	Театрально-декорационное искусство Англии XVI-XVII вв.	«Особый путь» английского театраXVI-XVIIвв, особенность устройства театрального здания, его связь с античной и исконно английской архитектурой. Открытые и закрытые театры, миф о «пустой сцене», использование декораций, реквизита и спецэффектов в ходе представлений в елизаветинском театре. Жанр придворной маски и особенность его оформления. Деятельность Иниго Джонса в качестве театрального архитектора и сценографа придворных масок, влияние на него идей Андреа Палладио и в целом итальянской театральной традиции: перспективные декорации, подвижные кулисы, иллюзорная архитектура, использование световых эффектов.
6.	Сценография французского театра XVII в.	Французский театр XVII века. Итальянские мастера (Франчини, Торелли, Вигарани) при французском дворе. Оформление придворных балетов и

		празднеств. Оформление представлений в театрах Бургундский отель, Пти-Бурбон, Пале-Рояль. Заимствование и освоение итальянской типологии сцены. Записки Маэло и Лагранжа как источник сведений о постановочной практике во французском театре XVIIв.
7.	Отечественное театрально-декорационное искусство 2-й пол. XVII – 1-й пол. XIX вв.	Первые театральные представления в Царской Руси и их оформление. 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» Петром Инглисом (Энглесом). Закрытие придворного театра в 1676 г. Школьный театр XVII века. Изготовление телариев. Отечественное театрально-декорационное искусство эпохи барокко и классицизма. Деятельность Джузеппе Валериани в качестве придворного сценографа и архитектора, его сотрудничество с Ф. Арайя. Братья Бельские, Иван Яковлевич Вишняков, Иван Иванович Фирсов – отечественные художники и сценографы. 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. Эрмитажный театр Джакомо Кваренги (1784) в Петербурге. Останкинский театр (1795) в Москве. Сценография Пьетро ди Готтардо Гонзага. Трактаты Гонзага, посвященные сценографии, практические инновацииПоявление предромантических тенденций в творчестве Гонзага. Воссоздание национального колорита древней Руси. Проект театра в Архангельском и декорации для него. Отечественное театрально-декорационное искусство эпохи романтизма. Эстетические принципы романтизма. Архитектурные ведуты и пасторальные сценические пейзажи с фигурами. Диагональное построение композиций. Оформление романтического музыкального спектакля в 1830 – 1840-е гг. Сценическая машинерия. А. А. Роллер (1805 - 1891) и его сказочный эклектизм. Историческая стилизация и магия сцены. Александринский театр (1832, Карло Росси) в

		Петербурге и Большой театр (1824, 1856, Осип Бове и Альберт Кавос). Романтизм в европейском и российском театрально-декорационном искусстве (А. А. Роллер, К. Ф. Вальц). Карл Вальц: «маг и волшебник» русской сцены.
8.	Европейская сценография 2-й пол. XIX – нач. XX века	Принципы Мейнингенского театра и их влияние на театрально-декорационное искусство: отказ от симметрии и отход от кулисно-арочной системыРихард Вагнер, его реформа театрального здания и оформления сцены. Переход от свечного и газового освещения к электричеству. Адольф Аппиа и его теоретические и практические эксперименты с театральным освещением и устройством сцены. Театр Хеллерау, отказ от портальной арки и сцены-коробки, другие экспериментальные театры того времени. Появление поворотного круга (1896) в европейском театре. Театрсимволизма, постановки Макса Рейнхардта, поиск новых пространственных форм в театральном искусстве.
9.	Отечественное театрально-декорационное искусство 2-й пол. XIX– нач. XX вв.	Отечественная сценография 2-й пол. XIX века. Основание класса декорационной живописи Академии художеств (1878). Рождение и утверждение бытовой декорации в Малом театре в Москве. Связь с живописью передвижников. Историческая достоверность декораций. П. О. Исаков (1823 -- 1881). Работа в Малом театре. Воссоздание атмосферы действия, бытовых деталей, бутафории и реквизита. Оформление пьес А. Н. Островского. Гастроли Мейнингенского театра в России (1885, 1890), их влияние на К.С. Станиславского. Художники-передвижники в театре как ответ на политику дирекции Императорских театров. Золотой век русского театрально-декорационного искусства. Основание Частной оперы С. И. Мамонтова. Объединение в ней актерских, музыкальных, композиторских и художественных сил. Реформа декорационного искусства. Художник как соавтор спектакля. Идеи художественного синтеза и создание целостного произведения искусства. Сохранение кулисно-арочной системы оформления. Работа В. К. Саврасова (1830–1892), И. И. Левитана (1860–1900) в театре. В. Д. Поленова (1844 -- 1892). Работа в театре. «Фауст», «Камоенс» (оба 1882); В. Серова, В. Васнецова (1848–1926). Элементы сказочности, фольклорным мотивам. Расцвет

		Мамонтовской оперы в 1890-е гг. Работы К. А. Коровина, М. А. Врубеля. Символизм, монументальность стиля Врубеля. К. И. Коровин (1861–1939). Сближение театральной живописи и станковых работ. Основание Московского Художественного Общедоступного театра (МХТ). Новаторство творческой программы театра. Режиссер как автор и создатель спектакля. Борьба со штампами, стремление к максимальной достоверности, реалистичности в оформлении спектакля. Работа с художником как с соавтором спектакля. Новый тип оформления зрительного зала. В. А. Симов (1858–1935). Работа в Мамонтовской опере. Приглашение во МХТ в 1898 г. Симов как основатель «нового типа сценических художников». Оформление спектаклей историко-бытового и бытового характера. Работа над макетом. Свет и создание психологической атмосферы спектакля. Декорации Симова к спектаклям в МХТ, чеховские постановки в оформлении Симова. «Мир искусства» (А. Н. Бенуа, Л. С. Бакст, М. В. Добужинский, Н. К. Рерих и др.) и Русские сезоны. Московский Художественный театр и художники «Мира искусства». Творчество А. Я. Головина, его сотрудничество с В. Э. Мейерхольдом. «Маскарад» Мейерхольда и Головина на сцене Александринского театра (25 февраля 1917 года) – прощание с эпохой.
10.	Поиски новых форм в сценографии 1-й пол. XX в.	Поиски новых форм и эксперименты 1-й пол. XX века. Реформирование сцены-коробки, вплоть до полного отказа от нее. Идеи Рихарда Вагнера и театр в Байройте. Новаторские концепции театрального пространства А. Аппиа в Швейцарии и Э. Г. Крэга в Великобритании: условное место действия, свет как формообразующий и символический элемент. Эксперименты Макса Рейнхарда и сценография: использование трансформирующихся объемных декораций, появление вращающегося сценического круга, сцена-арена. Кубизм, футуризм и конструктивизм в театре (Экстер, Веснин, Пикассо, Брак, Родченко и другие). Немецкий экспрессионизм 20-х годов. Тотальный театр Э. Пискатора и Вальтера Гропиуса (1928): динамичная трансформирующаяся среда, впервые использование экранов и проекций. Сценографические эксперименты в советском театре

		20-х годов. Постановка «Принцессы Турандот» Е. Вахтангова в сценографии И. Нивинского (1922). В. Э. Мейерхольд и художники, влияние идей Театрального Октября: подробное изучение новаторских спектаклей Мейерхольда 20-х30-х годов. Супрематизм в театре: две постановки «Мистерии-буфф» В. В. Маяковского (1918, 1921).Вынесение действия за пределы сцены-коробки. Конструктивизм и поиски иных путей в преодолении «косности» старой сцены. Л. Попова, А. Веснин, В. Шестаков, И. Рабинович и другие. Попытки разрушения сцены-коробки. Проект Театра им. Вс. Мейерхольда. Кольцевая сцена, новое обращение к симультанной сцене. Массовые праздники и их оформление. Появление новых приемов и средств сценографического оформления. Представления на площадях и улицах города. Мейерхольд и художники: постановки 10-х-30-х годов. Н. Сапунов, А. Головин, В. Дмитриев, И. Шлепянов, Л. Попова, В. Шестаков, В. Федоров и другие. Камерный театр А. Таирова и художники Камерного театра. Подробный анализ оформления постановок 10-х-20-х—нач. 30-х годов: П. Кузнецов, Н. Гон.чарова, С. Судейкин, А. Экстер, Г. Якулов, А. Веснин, В. Рындин, В. и Г. Стенберги. Конструктивизм в постановках Мейерхольда и Таирова. Отечественная сценография и выдающиеся театральные художникисоветской эпохи: П. Вильямс, В. Рындин, В. Дмитриев, Н. П. Акимов. Отечественная сценография и сценографы советской эпохи: П. Вильямс, В. Рындин, В. Дмитриев, Н. Акимов.
11.	Сценография 2-й пол. XX века–начала XXI века. Театр и мультимедиа	Отечественная сценография советской эпохи и новейшего времени в контексте основных мировых тенденций театрально-декорационного искусства: Давид Боровский, Сергей Бархин, Борис Мессерер, Валерий Левенталь, Эдуард Кочергин, Олег Шейнцис и другие. Новые имена в сценографии. Театр художникаи концепция режиссера-художника. Влияние идей Скрябина и Кандинского на появление мультимедийного синтеза в театре. Сценография 2-й пол. XX века–начала XXI века. Театр и мультимедиа Йозеф Свобода – сценограф-новатор, применявший

		кинетические декорации, лазер, голографию, разработавший систему полиэкрана. Йозеф Свобода и Латерна Магика.Роберт Уилсон, Дэвид Хокни, Анна Фиброк, Карл Фильон и другие зарубежные сценографы новейшего времени. Творчество отечественных художников XXIвека: театральные работы Юрия Харикова, Александра Шишкина, Адомаса Яцовскиса, Ларисы Ломакиной, Марии Трегубовой, Максима Обрезкова, Николая Симонова и других.

5.2. Разделы и темы дисциплины, их трудоемкость по видам учебных занятий
Очная форма обучения

№ те-мы	Разделы и темы дисциплины	Все го	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в ч.					Процедура оценивания/ оцениваемые компетенции
			ЛЗ	СЗ	ПЗ	ИЗ	СРС	
	2-3 семестр	**108**	**44**	**18**			**46**	Текущий контроль
1.	Введение. Театр как синтетический вид искусства	9	4	1			4	*Текущий опрос Выступления на заданную тему, ПК-3, ПК-4*
2.	Сценография Древней Греции и Древнего Рима	9	4	1			4	*Текущий опрос Выступления на заданную тему, ПК-3, ПК-4*
3.	Оформление средневековых мистерий.	9	4	1			4	*Текущий опрос Выступления на заданную тему, ПК-3, ПК-4*
4.	Театрально-декорационное искусство Италии XV-XVIII вв.	10	4	2			4	*Текущий опрос Выступления на заданную тему, ПК-3, ПК-4*
5.	Театрально-декорационное искусство Англии XVI-XVII вв.	10	4	2			4	*Текущий опрос Выступления на заданную тему, ПК-3, ПК-4*
6.	Сценография французского театра XVIIв.	10	4	2			4	*Текущий опрос Выступления на заданную тему, ПК-3, ПК-4*
7.	Отечественное театрально-декорационное искусство 2-й пол. XVII – 1-й пол. XIX вв.	10	4	2			4	*Текущий опрос Выступления на заданную тему, ПК-3, ПК-4*
8.	Европейская сценография 2-й пол. XIX – нач. XX века.	10	4	2			4	*Текущий опрос Выступления на заданную тему, ПК-3, ПК-4*

9.	Отечественное театрально-декорационное искусство 2-й пол. XIX– нач. XX века.	10	4	2			4	*Текущий опрос Выступления на заданную тему, ПК-3, ПК-4*
10.	Поиски новых форм в сценографии 1-й пол. XX в.	9	4	1			4	*Текущий опрос Выступления на заданную тему, ПК-3, ПК-4*
11.	Сценография 2-й пол. XX века–начала XXI века. Театр и мультимедиа	12	4	2			6	*Текущий опрос Выступления на заданную тему, ПК-3, ПК-4*

Заочная форма обучения

№ те-мы	Разделы и темы дисциплины	Все го	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в ч.					Процедура оценивания/ оцениваемые компетенции
			ЛЗ	СЗ	ПЗ	ИЗ	СРС	
	2-3 семестр	**108**	**6**	**2**			**100**	Текущий контроль
1.	Введение. Театр как синтетический вид искусства	9	0,5				8,5	*Текущий опрос Выступления на заданную тему, ПК-3, ПК-4*
2.	Сценография Древней Греции и Древнего Рима	9	0,5				8,5	*Текущий опрос Выступления на заданную тему, ПК-3, ПК-4*
3.	Оформление средневековых мистерий.	9	0,5				8,5	*Текущий опрос Выступления на заданную тему, ПК-3, ПК-4*
4.	Театрально-декорационное искусство Италии XV-XVIII вв.	10	0,5	0,5			9	*Текущий опрос Выступления на заданную тему, ПК-3, ПК-4*
5.	Театрально-декорационное искусство Англии XVI-XVII вв.	10	0,5	0,5			9	*Текущий опрос Выступления на заданную тему, ПК-3, ПК-4*
6.	Сценография французского театра XVIIв.	10	0,5	0,5			9	*Текущий опрос Выступления на заданную тему, ПК-3, ПК-4*
7.	Отечественное театрально-декорационное искусство 2-й пол. XVII – 1-й пол. XIX вв.	10	0,5	0,5			9	*Текущий опрос Выступления на заданную тему, ПК-3, ПК-4*
8.	Европейская сценография 2-й пол. XIX – нач. XX века.	10	0,5				9,5	*Текущий опрос Выступления на заданную тему, ПК-3, ПК-4*

9.	Отечественное театрально-декорационное искусство 2-й пол. XIX– нач. XX века.	10	0,5				9,5	*Текущий опрос Выступления на заданную тему, ПК-3, ПК-4*
10.	Поиски новых форм в сценографии 1-й пол. XX в.	9	0,5				8,5	*Текущий опрос Выступления на заданную тему, ПК-3, ПК-4*
11.	Сценография 2-й пол. XX века–начала XXI века. Театр и мультимедиа	12	1				11	*Текущий опрос Выступления на заданную тему, ПК-3, ПК-4*

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Организация самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятельности, в процессе которой происходит получение, обработка и усвоение учебной информации. Целью самостоятельной работы обучающегося является:

- систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний умений, навыков и (или) опыта деятельности;
- формирование умений использовать различные виды учебной, учебно-методической, научной литературы, материалы периодических изданий;
- развитие познавательных способностей, творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности обучающихся;
- формирование самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, самосовершенствованию, самореализации;
- развитие исследовательского и творческого мышления.

Объем самостоятельной работы по каждой дисциплине определяется учебным планом.

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекционных семинарских и практических занятиях, в процессе индивидуальных занятий с обучающимися, при выполнении контрольных работ и др. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:

- в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий;
- без контакта с преподавателем: в библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творческих заданий.

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной литературой и Интернет-источниками; подготовку к семинарским, практическим и индивидуальным занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.

6.2. Задания для самостоятельной работы (подготовки к семинарским занятиям)

№ п/п	Тема занятия	Цель занятия	Вопросы для подготовки	Форма контроля
1.	Введение. Театр как синтетический вид искусства.	Развитие навыков работы с историческими источниками и исследовательской литературой Развитие навыков научной полемики, навыков поиска, обработки и систематизации научной информации, необходимой для подготовки тематических театральных выставок и издания выставочных каталогов	Изучение рекомендованной литературы. Подготовка к обсуждению вопросов по теме: 1. Сценография и ее основные элементы. 2. Неразрывная связь сценографии с достижениями изобразительного искусства, архитектуры, науки и техники.	Текущий опрос Выступления на заданную тему
2.	Сценография Древней Греции и Древнего Рима	Развитие навыков работы с историческими источниками и исследовательской литературой Развитие навыков научной полемики, навыков поиска, обработки и систематизации научной информации, необходимой для подготовки тематических театральных выставок и издания выставочных каталогов	Изучение рекомендованной литературы. Подготовка к обсуждению вопросов по теме: 1. Сценография Древней Греции. Устройство театра, эволюция театрального здания и сценического оформления. 2. Понятие «скенография» и «опсис» в греческом театре, театральная машинерия (механэ и эккиклема), прием «Бог из машины». 3. Сценография Древнего Рима – заимствование и преодоление греческих традиций. Архитектурные особенности римского театра, амфитеатра и цирка. Зрелища и зрелищность в Древнем Риме.	Текущий опрос Выступления на заданную тему
3.	Оформление средневековых	Развитие навыков работы с	Изучение рекомендованной литературы.	Текущий

	мистерий	историческими источниками и исследовательской литературой Развитие навыков научной полемики, навыков поиска, обработки и систематизации научной информации, необходимой для подготовки тематических театральных выставок и издания выставочных каталогов	Подготовка к обсуждению вопросов по теме: 1. Оформление средневековых религиозных представлений, симультанный принцип действия. Церковь как первое театральное пространство 2. Освоение городского пространства как театрального. Система статичных и передвижных предназначенных мест». 3. Использование механизмов, светотехники и специальных эффектов в мистериальных постановках XV-XVI вв. 4. Феномен флорентийских священных представлений XV-XVI века как переходного звена от средневековых к ренессансным принципам сценографии	опрос Выступления на заданную тему
4.	Театрально-декорационное искусство Италии XV-XVIII вв.	Развитие навыков работы с историческими источниками и исследовательской литературой Развитие навыков научной полемики, навыков поиска, обработки и систематизации научной информации, необходимой для подготовки тематических театральных выставок и издания выставочных каталогов	Изучение рекомендованной литературы. Подготовка к обсуждению вопросов по теме: 1. Линейная перспектива и ее роль в возникновении итальянской сцены-коробки. 2. Система телариев, периактов, кулисных машин, усложнение театральной машинерии и освещения на примере придворных зрелищ XVI века. 3. Итальянский театр эпохи барокко и его влияние на развитие мирового театрально-декорационного искусства.	Текущий опрос Выступления на заданную тему
5.	Театрально-декорационное искусство Англии XVI-	Развитие навыков работы с историческими источниками и	Изучение рекомендованной литературы. Подготовка к обсуждению вопросов по теме: 1. «Особый путь»	Текущий опрос Выступления на заданную

	XVII вв.	исследовательской литературой Развитие навыков научной полемики, навыков поиска, обработки и систематизации научной информации, необходимой для подготовки тематических театральных выставок и издания выставочных каталогов	английского театра XVI-XVII вв, особенность устройства театрального здания, его связь с античной и исконно английской архитектурой. 2. Открытые и закрытые театры, миф о «пустой сцене», использование декораций, реквизита и спецэффектов в ходе представлений в елизаветинском театре. 3. Жанр придворной маски и особенность его оформления. Деятельность Иниго Джонса и обращение к итальянской театральной традиции оформления сцены.	тему
6.	Сценография французского театра XVIIв.	Развитие навыков работы с историческими источниками и исследовательской литературой Развитие навыков научной полемики, навыков поиска, обработки и систематизации научной информации, необходимой для подготовки тематических театральных выставок и издания выставочных каталогов	Изучение рекомендованной литературы. Подготовка к обсуждению вопросов по теме: 1. Французский театр XVII века. Итальянские мастера (Франчини, Торелли, Вигарани) при французском дворе. 2. Оформление придворных балетов и празднеств. 3. Оформление представлений в театрах Бургундский отель, Пти-Бурбон, Пале-Рояль. Заимствование и освоение итальянской типологии сцены. 4. Записки Маэло и Лагранжа как источник сведений о постановочной практике во французском театре XVII в.	Текущий опрос Выступления на заданную тему
7.	Отечественное театрально-декорационное искусство 2-й пол. XVII – 1-й пол. XIX вв.	Развитие навыков работы с историческими источниками и исследовательской литературой Развитие навыков	Изучение рекомендованной литературы. Подготовка к обсуждению вопросов по теме: 1. Первые опыты оформления придворных спектаклей в царствование Алексея Михайловича.	Текущий опрос Выступления на заданную тему

		научной полемики, навыков поиска, обработки и систематизации научной информации, необходимой для подготовки тематических театральных выставок и издания выставочных каталогов	«Комедийная хоромина» в Преображенском. 2. От Петра I до Екатерины II: строительство театральных зданий, придворные празднества и спектакли. Театральная архитектура и ее развитие в эпоху барокко и классицизма. 3. Отечественные театральные художники эпохи барокко и классицизма. 4. Предромантические тенденции и романтизм в отечественном театрально-декорационном искусстве.	
8.	Европейская сценография 2-й пол. XIX – нач. XX века.	Развитие навыков работы с историческими источниками и исследовательской литературой Развитие навыков научной полемики, навыков поиска, обработки и систематизации научной информации, необходимой для подготовки тематических театральных выставок и издания выставочных каталогов	Изучение рекомендованной литературы. Подготовка к обсуждению вопросов по теме: 1. Принципы Мейнингенского театра и их влияние на театрально-декорационное искусство: отказ от симметрии и отход от кулисно-арочной системы. 2. Рихард Вагнер, его реформа театрального здания и оформления сцены. 3. Переход от свечного и газового освещения к электричеству. 4. Адольф Аппиа и его теоретические и практические эксперименты с театральным освещением и устройством сцены. Театр Хеллерау, отказ от портальной арки и сцены-коробки, другие экспериментальные театры того времени. 5. Появление поворотного круга (1896) в европейском театре. Театр символизма, постановки Макса Рейнхардта, поиск новых пространственных форм в театральном	Текущий опрос Выступления на заданную тему

			искусстве.	
9.	Отечественное театрально-декорационное искусство 2-й пол. XIX– нач. XX века.	Развитие навыков работы с историческими источниками и исследовательской литературой Развитие навыков научной полемики, навыков поиска, обработки и систематизации научной информации, необходимой для подготовки тематических театральных выставок и издания выставочных каталогов	Изучение рекомендованной литературы. Подготовка к обсуждению вопросов по теме: 1. Отечественное театрально-декорационного искусство на рубеже XIX-XX веков: В. М. Васнецов, М. А. Врубель, К. А. Коровин – влияние символизма и импрессионизма. 2. «Мир искусства» (А. Н. Бенуа, Л. С. Бакст, М. В. Добужинский, Н. К. Рерих и др.) и Русские сезоны Дягилева. 3. Московский Художественный театр и художники «Мира искусства». 4. Творчество А. Я. Головина, его сотрудничество с В. Э. Мейерхольдом. «Маскарад» Мейерхольда и Головина на сцене Александринского театра (25 февраля 1917 года) – прощание с эпохой.	Текущий опрос Выступления на заданную тему
10.	Поиски новых форм в сценографии 1-й пол. XX в.	Развитие навыков работы с историческими источниками и исследовательской литературой Развитие навыков научной полемики, навыков поиска, обработки и систематизации научной информации, необходимой для подготовки тематических театральных выставок и издания выставочных каталогов	Изучение рекомендованной литературы. Подготовка к обсуждению вопросов по теме: 1. Обращение к абстрактным декорациям, интенсивное использование театрального света как формообразующего элемента. Использование трансформирующихся объемных декораций, применение вращающегося сценического круга, театр-арена. 2. Кубизм, футуризм и конструктивизм в театре. Немецкий экспрессионизм 20-х годов. 3. Сценографические эксперименты в советском театре 20-х годов.	Текущий опрос Выступления на заданную тему

			4. Тотальный театр Гропиуса и Пискатора.	
11.	Сценография 2-й пол. XX века–начала XXI века. Театр и мультимедиа	Развитие навыков работы с историческими источниками и исследовательской литературой Развитие навыков научной полемики, навыков поиска, обработки и систематизации научной информации, необходимой для подготовки тематических театральных выставок и издания выставочных каталогов	Изучение рекомендованной литературы. Подготовка к обсуждению вопросов по теме: 1. Кинетические декорации и новейшие мультимедийные приемы оформления сцены. 2. Отечественная сценография в контексте основных мировых тенденций театрально-декорационного искусства.	Текущий опрос Выступления на заданную тему

6.3. Перечень тем (задания) для курсовой работы

Выполнение курсовой работы не предусмотрено.

6.4. Иные материалы (по усмотрению преподавателя).

7. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся

7.1 Примерные оценочные средства, включая задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) приведены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины.

8. Перечень основной и дополнительной литературы

8.1. Основная литература:

1. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. От истоков до середины XX века. М., 1997. *Библиотека ГИТИС*

2. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. Вторая половина XX века. М., 2001. *Библиотека ГИТИС*

8.2. Дополнительная литература

1. Пожарская М.Н. Русское театрально-декорационное искусство конца XIX – начала XX века М., «Искусство»,1970. - 411 с., *Библиотека ГИТИС* - Текст: электронный // Театральная библиотека Сергеева. - URL: http://teatr-lib.ru/Library/Pozharskaya/decor/

2. Ермилова, Д. Ю. История костюма: учебник для вузов / Д. Ю. Ермилова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. URL: https://urait.ru/bcode/473372.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Сведения о Российском институте театрального искусства – ГИТИС, а также локальные нормативные акты института, сведения об учебно-методическом и материально-техническом обеспечении образовательных программ и другая необходимая информация содержатся на официальном сайте - https://www.gitis.net/.

Через официальный сайт обеспечивается доступ обучающихся и педагогических работников к различным сервисам и ссылкам, необходимым для ведения образовательного процесса.

При изучении дисциплины рекомендуется использовать ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

Название электронного ресурса сети Интернет, включая профессиональные базы данных	Ссылка на электронный ресурс
Театральная библиотека	www.teatr-lib.ru/
Encyclopaedia Britannica	https://www.britannica.com/
Музей-квартира Вс.Э. Мейерхольда	https://www.gctm.ru/branch/mkm/
Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина.	https://www.gctm.ru/

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

10.1. Основными формами получения и закрепления знаний по данной дисциплине являются практические, самостоятельная работа обучающегося, в том числе под руководством преподавателя, прохождение текущего контроля успеваемости.

Самостоятельная работа включает в себя изучение учебной, учебно-методической и специальной литературы, выполнение упражнений, подготовку этюдов для практических занятий, подготовку к текущему контролю и промежуточной аттестации.

Текущий контроль успеваемости по учебной дисциплине и промежуточная аттестация осуществляются в соответствие с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным приказом ректора ГИТИСа.

Наличие в Институте электронной информационно-образовательной среды, а также электронных образовательных ресурсов позволяет осваивать курс инвалидам и лицам с ОВЗ.

10.2. Особенности освоения учебной дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

Особенности освоения учебной дисциплины инвалидами и лицами с ОВЗ определены в Положении об организации обучения инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом ректора.

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ может осуществляться индивидуально, а также с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

Форма проведения промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

11. Методические рекомендации преподавателю по организации учебного процесса по дисциплине

11.1. Преподавание учебной дисциплины осуществляется в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования, с учетом компетентностного подхода к обучению.

При проведении семинарских занятий, преподаватель должен придерживаться тематического плана дисциплины, приведенного в РПД. Рекомендуется обратить внимание на вопросы и задания, применяемые при оценке сформированности компетенций в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине, при необходимости, разобрать аналогичные задания с объяснением особенностей выполнения.

Следует обратить внимание обучающихся на то, что для успешной подготовки к промежуточной аттестации (зачету или экзамену) они должны изучить основную и дополнительную литературу, список которой приведен в РПД. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляются в соответствие с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным приказом ректора.

11.2. Инновационные формы учебных занятий

Занятия по дисциплине, проводимые в интерактивной форме:

1. Групповая дискуссия на тему «Аудиовизуальные медиа в театре»

С*ценарий проведения групповой дискуссии:*

1) Доклад на тему: «Кино и театр: поиск общего пространства»

2) Обсуждение спектаклей современного репертуара, использующих аудиовизуальные медиа

2. Круглый стол на тему: «Сцена-коробка: этапы становления и пути реформы»

3. Групповая дискуссия на тему «Отечественная сценография в контексте современных тенденций театрально-декорационного искусства»

Сценарий проведения групповой дискуссии:

1) Доклад на тему: «Театр и новый синтез искусств»

2) Обсуждение нескольких новейших спектаклей отечественного репертуара в свете современных тенденций сценического искусства.

4. Круглый стол на тему: «Театр художника»

По итогам самостоятельной работы студенты приводят конкретные примеры из того или иного произведения или целого направления искусства.

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронным библиотечным системам ГИТИСа, содержащим учебную, учебно-методическую и иную литературу по изучаемым дисциплинам.

– Информационные технологии, используемые в образовательном процессе: демонстрационные тематические мультимедиа- и видео- материалы и др.;

– программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет;

– программы, обеспечивающие демонстрацию видео материалов (например, проигрыватель «WindowsMediaPlayer»);

– программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»)

13. Материально-техническая база

№ п/п	Наименование учебных помещений	Оборудование	Перечень программного обеспечения
1	Учебные аудитории для лекционных и семинарских анятий	Кафедра, стол, стул преподавателя; столы, стулья обучающихся; классная доска, мультимедийный комплекс (проектор, экран), ноутбук; изобразительный материал для показа с применением мультимедийной проекционной аппаратуры	1. ПО Windows 10 2. ПО Microsoft office 2019
2	Учебные аудитории для самостоятельной работы обучающихся	Кафедра, стол, стул преподавателя; столы, стулья обучающихся; классная доска, мультимедийный комплекс (проектор, экран), ноутбук.	1. ПО Windows 10 2. ПО Microsoft office 2019
3	Библиотека с читальным залом	Столы, стулья, компьютеры с доступом к Интернет и доступом в образовательную среду для читателей	ПО Windows ПО Microsoft Office 2019 ПО AdobeAcrobatReader Электронно-библиотечные системы «Юрайт», «Лань», НЭБ

14. Сведения о разработчиках

Разработчик рабочей программы дисциплины: канд. искусствоведения, доцент, Наталья Юрьевна Вавилина.

15. Сведения об утверждении и внесении изменений в РПД

Рабочая программа дисциплины «Основы сценографии» разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО, рассмотрена и одобрена на заседании кафедры истории изобразительного искусства.

Приложение 1
к рабочей программе по дисциплине
«Основы сценографии»

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА – ГИТИС»

Оценочные средства по дисциплине
Основы сценографии

Направление подготовки/специальность:
52.03.05 Театроведение

Направленность (профиль) программы/ специализация:

Уровень высшего образования:
бакалавриат

1. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения учебной дисциплины

Коды компетенций ОПОП	Индикаторы	**Результаты обучения по дисциплине**		
		Знает	Умеет	Владеет
ПК-3	ПК-3.1. Организует тематические встречи с деятелями театра в рамках обозначенной выставки; ПК-3.3. Разрабатывает образовательные и просветительские программы в рамках тематических выставок.	-теорию и историю театрально-декорационного искусства; - технику сцены и приемы ее сценического оформления; - технологию художественного оформления спектакля	- участвовать в подготовке и проведении тематических театральных выставок	- методикой разработки образовательных и просветительских программ в рамках тематических выставок
ПК-4	ПК-4.1. Участвует в составлении выставочных каталогов (наполнение, удобство пользования, концепция, оформление); ПК-4.2. Разрабатывает и формирует идейную концепцию выставочного каталога	-теорию и историю театрально-декорационного искусства; - технику сцены и приемы ее сценического оформления; - технологию художественного оформления спектакля	- принимать участие в составлении и подготовке к изданию выставочных каталогов по театральной тематике	- навыками использования знаний в области сценографии профессиональной деятельности

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Уровень сформированности компетенций			
Недостаточный Компетенции не сформированы. Знания отсутствуют, умения и навыки	***Пороговый*** Компетенции сформированы. Сформированы базовые знания. Умения	***Продвинутый*** Компетенции сформированы. Знания обширные, системные. Умения применяются к	***Высокий*** Компетенции сформированы. Знания твердые, всесторонние. Умения успешно

не сформированы	фрагментарны и не всегда достаточны для решения типовых заданий. Демонстрируется низкий уровень практических навыков	решению типовых заданий. Демонстрируется достаточный уровень практических навыков	применяются к решению как типовых, так и нестандартных творческих заданий. Демонстрируется высокий уровень практических навыков
Критерии оценивания			
Обучающийся демонстрирует пробелы в знаниях основного учебного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.	***Обучающийся демонстрирует*** знания основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшего обучения и предстоящей работы по специальности, справившимся с выполнением большинства заданий, предусмотренных программой, имеющих основные навыки и умения, необходимые для будущей профессиональной деятельности	***Обучающийся демонстрирует*** полное знание учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, продемонстрировавшим навыки и умения, сформированность компетенций, необходимые для будущей профессиональной деятельности	***Обучающийся демонстрирует*** всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, проявившим творческие способности, умения и навыки, необходимые для будущей профессиональной деятельности
оценка «неудовлетвори-тельно»	**оценка «удовлетвори-тельно»**	**оценка «хорошо»**	**оценка «отлично»**
не зачтено	**зачтено**	**зачтено**	**зачтено**

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения по дисциплине.

3.1. Примерные варианты тестовых заданий для текущего контроля

(выбрать один или несколько правильных ответов)

№	Задание	Компетенция
История театрально-декорационного искусства		
1	Парод это: а) Парод – круглая площадка перед скеной б) Парод–проход между скеной и орхестрой в) Парод –зрительный зал в греческом театре	ПК-3, ПК-4
2	Театра Олимпико в Виченце спроектировал и построил: а) А. Палладио и В. Скамоцци б) С. Серлио и Дж-Б. Алеотти; в) А. Палладио и С. Серлио; д) В. Скамоцци и Дж.-Б. Алеотти	ПК-3, ПК-4
3	Какое художественное направление превалировало сложилось в театрально-декорационном искусстве Западной Европы в XVII веке: а) Барокко; б) Романтизм в) Импрессионизм	ПК-3, ПК-4
4	Во французском театре XVII века работали следующие итальянские художники: а) Дж. Торелли и К. Вигарани; б) Л.-Б. Альберти и Ф. Брунеллески; в) А. Палладио и В. Скамоцци.	ПК-3, ПК-4
5	В английском театре XVII века работали архитекторы а) Иниго Джонс б) Джузеппе Валериани в) Дж. Торелли	ПК-3, ПК-4
6	Какое художественное направление сложилось в театральном искусстве Западной Европы I половины XIX века: а) Барокко; б) Романтизм; в) Импрессионизм	ПК-3, ПК-4
7	Сцена театра в Хеллерау а) имела двойную портальную арку б)не имела портальной арки; в) была кольцевой	ПК-3, ПК-4
8	Представителями конструктивизма в театральной декорации являются: а) А. Головин б) В. Симов в) Л. Попова	ПК-3, ПК-4

9	Художники, работавшие с В.Э. Мейерхольдом: а)Н. Сапунов, А. Головин, Л. Попова б) К. Вальц, А. Роллер, В. Доррер. в) В. Левенталь, Б. Мессерер, С. Бархин.	ПК-3, ПК-4
10	В постановке «Гамлета» в театре на Таганке Д. Боровский использовал: а) Движущийся занавес б) Движущиеся ширмы в) Движущиеся платформы	ПК-3, ПК-4

3.2. Примерные вопросы (задания) для подготовки к промежуточной аттестации (к экзамену/зачету)

1. Устройство греческого театра, эволюция сценического оформления.

2. Древнеримские зрелища и театральные представления: особенности сценографии.

3. Симультанный принцип действия в средневековых мистериях – «места» и «беседки» как основные элементы оформления театрального пространства

4. Сценография флорентийских священных представлений, ее влияние на оформление придворных празднеств

5. Театрально-декорационное искусство Италии в эпоху барокко.

6. Театрально-декорационное искусство Англии XVI-XVII вв.

7. Театрально-декорационное искусство Франции XVIIв.

8. Первые театральные представления в Царской Руси и особенности их оформления

9. Деятельность Валериани и Гонзаго в качестве театральных художников.

10. Отечественное театрально-декорационное искусство 1-й пол. XIX вв.

11. Европейская сценография нач. XX века.

12. Отечественное театрально-декорационное искусство 2-й пол. XIX века.

13. Отечественное театрально-декорационное искусство нач. XX в.

14. Сценографические эксперименты в советском театре 20-х годов XX века.

15. Поиски новых форм в европейской сценографии 1-й пол. XX в.

16. Основные достижения советской сценографии 2-й пол. XX в. Рассказ об одном из сценографов (на выбор).

17. Театр и мультимедиа – сценография в современную эпоху.

Критерии и показатели, используемые при оценивании доклада, устного сообщения

Показатели	Критерии оценивания			
Раскрытие проблемы	Проблема не раскрыта. Отсутствуют выводы.	Проблема раскрыта не полностью. Выводы не сделаны и/или выводы не обоснованы.	Проблема раскрыта. Проведен анализ проблемы без привлечения дополнительной литературы. Не все выводы сделаны и/или обоснован	Проблема раскрыта полностью. Проведен анализ проблемы с привлечением дополнительной литературы. Выводы обоснованы.
Представление	Представляемая информация логически не связана. Не использованы профессиональные термины.	Представляемая информация не систематизирована и/или не последовательна. Профессиональная терминология использована мало.	Представляемая информация систематизирована и последовательна. Использовано большинство необходимых профессиональных терминов.	Представляемая информация систематизирована, логически связана. Использованы все необходимые профессиональные термины.
Ответы на вопросы	Нет ответов на вопросы.	Только ответы на элементарные вопросы.	Ответы на вопросы полные и/или частично полные.	Ответы на вопросы полные с приведением примеров
Умение держаться на публике, коммуникатив-ные навыки	Скован, обратная связь с аудиторией отсутствует, не соблюдает нормы речи в простом высказывании.	Скован, обратная связь с аудиторией затруднена	Свободно держится на аудитории, поддерживает обратную связь с аудиторией.	Свободно держится на публике, способен к импровизации, учитывает обратную связь с аудиторией.
ОЦЕНКА	**«неудовлетворительно»**	**«удовлетворительно»**	**«хорошо»**	**«отлично»**
	не зачтено	**зачтено**	**зачтено**	**зачтено**