

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Рабочая программа дисциплины

История театрально-декорационного искусства

Направление подготовки/специальность:

52.05.02 Режиссура театра

Направленность (профиль) программы/ специализация:

Режиссер музыкального театра

Уровень высшего образования:
специалитет

Цель 1. Цели освоения дисциплины

Цели и задачи дисциплины: формирование целостного представления об истории и основных этапах развития театрально-декорационного искусства.

Задачи дисциплины: расширение художественно-эстетического кругозора, формирование системных знаний истории театрально-декорационного искусства, воспитание навыков аргументированного анализа конкретных произведений искусств с точки зрения содержания и художественной формы.

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

1.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

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

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия

ОПК-1. Способен понимать и применять особенности выразительных средств искусства на определенном историческом этапе

ПК-1. Способен к созданию художественных образов средствами режиссуры в музыкальном театре

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

Коды компетенций ОПОП	Индикаторы	Результаты обучения по дисциплине		
		<i>Обучающийся знает</i>	<i>Обучающийся умеет</i>	<i>Обучающийся владеет</i>
УК-5	УК-5.1. Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций УК-5.2. Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий	Стилистические признаки памятников каждого из изучаемых этапов истории мировой культуры, особенности различных культур и наций; Основные памятники истории материальной и художественной культуры;	Определять эпоху создания произведения искусства, специфику национальных художественных школ, художественный почерк мастеров мировой художественной классики	Навыками работы с источниками и основными трудами по истории изобразительного искусства

ОПК-1	ОПК-1.1. Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусства; ОПК-1.2. Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода	Основные этапы развития искусства, стили и направления и направления изобразительного искусства; Творчество выдающихся мастеров, их основные произведения	Анализировать творчество ведущих мастеров русского и зарубежного изобразительного искусства в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода	Навыками самостоятельного анализа художественного произведения как специфической формы визуальной культуры.
ПК-1	ПК-1.1. Создает оригинальные сценические произведения с использованием разнообразных выразительных средств	Знает историю театрально-декорационного искусства	Имеет расширенный художественно-эстетический кругозор	Навыками самостоятельного анализа художественного произведения как специфической формы визуальной культуры.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История театрально-декорационного искусства» относится к обязательной части учебного плана ОПОП ВО по специальности 52.05.02 «Режиссура театра»

3. 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.	56	18
Занятия лекционного типа	42	9
Занятия семинарского типа	14	9
Курсовая работа	-	-

Самостоятельная работа обучающихся СРС/подготовка к экзамену (зачету) в соответствии с БУП	52	90
Виды промежуточной аттестации обучающегося (экзамен/зачет)	экзамен	экзамен

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.	Сценография и ее основные элементы. Неразрывная связь сценографии с достижениями изобразительного искусства, архитектуры, науки и техники. Введение в историю театрально-декорационного искусства.
2.	Сценография Древней Греции и Древнего Рима.	Сценография Древней Греции. Устройство театра, эволюция сценического оформления, объемные и живописные декорации. Маска в трагедии и комедии. Сценография Древнего Рима – заимствование и преодоление греческих традиций. Архитектурные особенности римского театра. Зрелища и зрелищность в Древнем Риме.
3.	Оформление средневековых мистерий.	Оформление средневековых религиозных представлений, стереотип о «примитивной» сценографии европейских мистерий. Церковь как первое театральное пространство. Система «предназначенных мест» или «беседок» и повозок. Использование механизмов и специальных эффектов.
4.	Театрально-декорационное искусство Италии XV-XVIII вв.	Феномен флорентийских священных представлений XV-XVI века как переходного звена от средневековых к ренессансным принципам сценографии. Система телариев, усложнение театральной машинерии и освещения. Итальянская сцена-коробка. Итальянский театр эпохи барокко и его влияние на развитие мирового театрально-декорационного искусства. Окончательное оформление сцены по-итальянски. Возникновение падуг и потолочных светильников-софитов, капитального архитектурного портала, системы кулис и кулисных машин. Усложнение полетных устройств и машинерии, иллюзорные живописные декорации и фантастическая архитектура.
5.	Театрально-декорационное искусство Англии XVI-	«Особый путь» английского елизаветинского театра и театра эпохи ранних Стюартов. Открытые и закрытые театры, миф о «пустой сцене», использование декораций,

	XVII вв.	реквизита и спецэффектов в ходе публичных представлений.
6.	Сценография французского театра XVII–XVIII вв.	Французский театр XVII– 1-й пол. XVIII века. Первое использование поворотного круга (1617), сохранение традиций симультанного оформления сцены. Распространение системы кулисно-арочной декорации (до 1662), театральных спецэффектов.
7.	Отечественное театральное-декорационное искусство 2-й пол. XVII – 1-й пол. XIX вв.	Первые опыты оформления придворных спектаклей в Царской Руси. Сценография эпохи барокко, классицизма и романтизма.
8.	Европейская сценография 2-й пол. XIX – нач. XX века	Преодоление кулисно-арочной системы – Мейнингенский театр (1870–80), применение пратикаблей. Замена свечей и газовых светильников на электрическое освещение. Символизм, ар-нуво и европейский театр.
9.	Отечественное театральное-декорационное искусство 2-й пол. XIX– нач. XX вв.	Отечественное театральное-декорационное искусство на рубеже XIX-XX веков: В. М. Васнецов, М. А. Врубель, К. А. Коровин – влияние символизма и импрессионизма. «Мир искусства» (А. Н. Бенуа, Л. С. Бакст, М. В. Добужинский, Н. К. Рерих и др.) и Русские сезоны Дягилева. 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.	Обращение к абстрактным декорациям, интенсивное использование театрального света как формообразующего элемента. Использование трансформирующихся объемных декораций, применение вращающегося сценического круга, театр-арена. Кубизм, футуризм и конструктивизм в театре. Немецкий экспрессионизм 20-х годов. Сценографические эксперименты в советском театре 20-х годов.
11.	Сценография 2-й пол. XX века–начала XXI века. Театр и мультимедиа	Кинетические декорации и новейшие мультимедийные приемы оформления сцены. Отечественная сценография в контексте основных мировых тенденций театральное-декорационного искусства.

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

№ темы	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	
6 семестр		108	42	14			52	Текущий контроль
1.	Введение. Театр как синтетический вид искусства	7	2	1			4	<i>Текущий опрос Выступления на заданную тему УК-5, ОПК-1, ПК-1</i>
2.	Сценография Древней Греции и Древнего Рима	9	4	1			4	<i>Текущий опрос Выступления на заданную тему УК-5, ОПК-1, ПК-1</i>
3.	Оформление средневековых мистерий	9	4	1			4	<i>Текущий опрос Выступления на заданную тему УК-5, ОПК-1, ПК-1</i>
4.	Театрально-декорационное искусство Италии XV-XVIII вв.	11	4	1			6	<i>Текущий опрос Выступления на заданную тему УК-5, ОПК-1, ПК-1</i>
5.	Театрально-декорационное искусство Англии XVI-XVII вв.	9	4	1			4	<i>Текущий опрос Выступления на заданную тему УК-5, ОПК-1, ПК-1</i>
6.	Сценография французского театра XVII-XVIII вв.	11	4	1			6	<i>Текущий опрос Выступления на заданную тему УК-5, ОПК-1, ПК-1</i>
7.	Отечественное театральное декорационное искусство 2-й пол. XVII – 1-й пол. XIX	11	4	1			6	<i>Текущий опрос Выступления на заданную тему УК-5, ОПК-1, ПК-1</i>
8.	Европейская сценография 2-й пол. XIX – нач. XX века.	9	4	1			4	<i>Текущий опрос Выступления на заданную тему УК-5, ОПК-1, ПК-1</i>
9.	Отечественное театральное декорационное искусство 2-й пол. XIX – нач. XX века.	10	4	2			4	<i>Текущий опрос Выступления на заданную тему УК-5, ОПК-1, ПК-1</i>
10.	Поиски новых форм в сценографии 1-й пол. XX в.	10	4	2			4	<i>Текущий опрос Выступления на заданную тему УК-5, ОПК-1, ПК-1</i>
11.	Сценография 2-й пол. XX века – начала XXI века. Театр и мультимедиа	12	4	2			6	<i>Текущий опрос Выступления на заданную тему УК-5, ОПК-1, ПК-1</i>
ИТОГО		108	42	14			52	

Заочная форма

№ темы	Разделы и темы дисциплины	Всего	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в ч.					Процедура оценивания/оцениваемые компетенции
			ЛЗ	СЗ	ПЗ	ИЗ	СРС	
4 курс		36	9				27	Текущий контроль
1.	Введение. Театр как синтетический вид искусства	7	1				6	<i>Текущий опрос Выступления на заданную тему УК-5, ОПК-1, ПК-1</i>
2.	Сценография Древней Греции и Древнего Рима	9	2				7	<i>Текущий опрос Выступления на заданную тему УК-5, ОПК-1, ПК-1</i>
3.	Оформление средневековых мистерий	10	3				7	<i>Текущий опрос Выступления на заданную тему УК-5, ОПК-1, ПК-1</i>
4.	Театрально-декорационное искусство Италии XV-XVIII вв.	10	3				7	<i>Текущий опрос Выступления на заданную тему УК-5, ОПК-1, ПК-1</i>
4 курс		72	9				63	Текущий контроль
5.	Театрально-декорационное искусство Англии XVI-XVII вв.	10	1				9	<i>Текущий опрос Выступления на заданную тему УК-5, ОПК-1, ПК-1</i>
6.	Сценография французского театра XVII-XVIII вв.	10	1				9	<i>Текущий опрос Выступления на заданную тему УК-5, ОПК-1, ПК-1</i>
7.	Отечественное театрально-декорационное искусство 2-й пол. XVII – 1-й пол. XIX	10	1				9	<i>Текущий опрос Выступления на заданную тему УК-5, ОПК-1, ПК-1</i>
8.	Европейская сценография 2-й пол. XIX – нач. XX века.	10	1				9	<i>Текущий опрос Выступления на заданную тему УК-5, ОПК-1, ПК-1</i>
9.	Отечественное театрально-декорационное искусство 2-й пол. XIX – нач. XX века.	11	2				9	<i>Текущий опрос Выступления на заданную тему УК-5, ОПК-1, ПК-1</i>
10.	Поиски новых форм в сценографии 1-й пол. XX в.	10	1				9	<i>Текущий опрос Выступления на заданную тему УК-5, ОПК-1, ПК-1</i>
11.	Сценография 2-й пол. XX века – начала XXI века. Театр и мультимедиа	11	2				9	<i>Текущий опрос Выступления на заданную тему УК-5, ОПК-1, ПК-1</i>
ИТОГО		108	18				90	

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 практическим занятиям)

№ п/п	Тема занятия	Цель занятия	Вопросы для подготовки	Форма контроля
1.	Введение. Театр как синтетический вид искусства.	Закрепление теоретических знаний по теме 1, и освоение обучающимися умений и навыков, необходимых для осуществления своей профессиональной деятельности	1.Сценография и ее основные элементы. Неразрывная связь сценографии с достижениями изобразительного искусства, архитектуры, науки и техники. 2.Введение в историю театрално-	<i>Текущий опрос</i> <i>Выступления на заданную тему</i>

			декорационного искусства.	
2.	Сценография Древней Греции и Древнего Рима.	Закрепление теоретических знаний по теме 2, и освоение обучающимися умений и навыков, необходимых для осуществления своей профессиональной деятельности	1. Сценография Древней Греции. Устройство театра, эволюция сценического оформления, объемные и живописные декорации. 2. Маска в трагедии и комедии. 3. Сценография Древнего Рима – заимствование и преодоление греческих традиций 4. Архитектурные особенности римского театра. 5. Зрелища и зрелищность в Древнем Риме.	<i>Текущий опрос Выступления на заданную тему</i>
3.	Оформление средневековых мистерий.	Закрепление теоретических знаний по теме 3, и освоение обучающимися умений и навыков, необходимых для осуществления своей профессиональной деятельности	1. Оформление средневековых религиозных представлений, стереотип о «примитивной» сценографии европейских мистерий. 2. Церковь как первое театральное пространство. 3. Система «предназначенных мест» или «беседок» и повозок. 4. Использование механизмов и специальных эффектов.	<i>Текущий опрос Выступления на заданную тему</i>
4.	Театрально-декорационное искусство Италии XV-XVIII вв.	Закрепление теоретических знаний по теме 4, и освоение обучающимися умений и навыков, необходимых для осуществления своей профессиональной деятельности	1. Феномен флорентийских священных представлений XV-XVI века как переходного звена от средневековых к ренессансным принципам сценографии. 2. Система телариев, усложнение театральной машинерии и освещения. 3. Итальянская сценаробка. 4. Итальянский театр эпохи барокко и его влияние на развитие мирового театрально-декорационного искусства.	<i>Текущий опрос Выступления на заданную тему</i>

			<p>5.Окончательное оформление сцены по-итальянски.</p> <p>6.Возникновение падуг и потолочных светильников-софитов, капитального архитектурного портала, системы кулис и кулисных машин.</p> <p>7.Усложнение полетных устройств и машинерии, иллюзорные живописные декорации и фантастическая архитектура.</p>	
5.	Театрально-декорационное искусство Англии XVI-XVII вв.	Закрепление теоретических знаний по теме 5, и освоение обучающимися умений и навыков, необходимых для осуществления своей профессиональной деятельности	<p>1.«Особый путь» английского елизаветинского театра и театра эпохи ранних Стюартов.</p> <p>2.Открытые и закрытые театры,</p> <p>3.Миф о «пустой сцене», использование декораций, реквизита и спецэффектов в ходе публичных представлений.</p>	<i>Текущий опрос Выступления на заданную тему</i>
6.	Сценография французского театра XVII–XVIII вв.	Закрепление теоретических знаний по теме 6, и освоение обучающимися умений и навыков, необходимых для осуществления своей профессиональной деятельности	<p>1.Французский театр XVII– 1-й пол. XVIII века.</p> <p>2. Первое использование поворотного круга (1617),</p> <p>3. Сохранение традиций симультанного оформления сцены.</p> <p>4.Распространение системы кулисно-арочной декорации (до 1662)5. театральных спецэффектов.</p>	<i>Текущий опрос Выступления на заданную тему</i>
7.	Отечественное театрально-декорационное искусство 2-й пол. XVII – 1-й пол. XIX вв.	Закрепление теоретических знаний по теме 7, и освоение обучающимися умений и навыков, необходимых для осуществления своей профессиональной деятельности	<p>1.Первые опыты оформления придворных спектаклей в Царской Руси.</p> <p>2.Сценография эпохи барокко.</p> <p>3. Классицизма.</p> <p>4. Романтизма.</p>	<i>Текущий опрос Выступления на заданную тему</i>
8.	Европейская сценография 2-й пол. XIX –	Закрепление теоретических знаний по теме 8, и освоение	<p>1.Преодоление кулисно-арочной системы – Мейнингенский театр</p>	<i>Текущий опрос Выступления на заданную тему</i>

	нач. XX века	обучающимися умениями и навыками, необходимыми для осуществления своей профессиональной деятельности	(1870–80), применение пратикаблей. 2. Замена свечей и газовых светильников на электрическое освещение. 3. Натурализм во французском театре. 4. Символизм – противопоставление излишней натуралистичности. 5. Эстетика ар-нуво и европейский театр.	<i>тему</i>
9.	Отечественное театральное-декорационное искусство 2-й пол. XIX– нач. XX вв.	Закрепление теоретических знаний по теме 9, и освоение обучающимися умениями и навыками, необходимыми для осуществления своей профессиональной деятельности	1. Отечественное театральное-декорационное искусство на рубеже XIX-XX веков: В. М. Васнецов, М. А. Врубель, К. А. Коровин – влияние символизма и импрессионизма, сказочность как сценографический прием. 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.	<i>Текущий опрос Выступления на заданную тему</i>
10.	Поиски новых форм в сценографии 1-й пол. XX в.	Закрепление теоретических знаний по теме 10, и освоение обучающимися умениями и навыками, необходимыми для осуществления своей профессиональной деятельности	1.Обращение к абстрактным декорациям, интенсивное использование театрального света как формирующего элемента. 2.Использование трансформирующихся объемных декораций, применение	<i>Текущий опрос Выступления на заданную тему</i>

			<p>вращающегося сценического круга, театр-арена.</p> <p>3.Кубизм, футуризм и конструктивизм в театре.</p> <p>4.Немецкий экспрессионизм 20-х годов.</p> <p>5.Сценографические эксперименты в советском театре 20-х годов.</p>	
11.	Сценография 2-й пол. XX века–начала XXI века. Театр и мультимедиа	Закрепление теоретических знаний по теме 11, и освоение обучающимися умений и навыков, необходимых для осуществления своей профессиональной деятельности	<p>1.Кинетические декорации и новейшие мультимедийные приемы оформления сцены.</p> <p>2.Отечественная сценография в контексте основных мировых тенденций театрально-декорационного искусства.</p>	<i>Текущий опрос Выступления на заданную тему</i>

6.3. Перечень тем (задания) для курсовой работы
Выполнение курсовой работы не предусмотрено.

6.4. Иные материалы (по усмотрению преподавателя)

Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине «История театрально-декорационного искусства».

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 XVI-XVIII вв.
- 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 в
11. Европейская сценография нач. XX в.
- 12.Отечественное театрально-декорационное искусство 2-й пол. XIX в

- 13 Отечественное театральное-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 движения в советской сценографии 2-й пол. XX в. Рассказ об одном из сценографов (на выбор)
17. Театр и мультимедиа- сценография в современную эпоху

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.

7.2 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) включают следующие разделы:

- перечень компетенций, формируемых в процессе освоения учебной дисциплины;
- описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания;
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения по учебной дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы;
- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения по учебной дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

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 ГИТИСа*
2. Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. Вторая половина XX века. М., 2001. *Библиотека ГИТИСа*
3. Антонова О.А. Техника и технология современной сцены. Учебно-методическое пособие. СПб, 2010. *Библиотека ГИТИСа*

8.2. Дополнительная литература

1. Пожарская М.Н. Русское театральное-декорационное искусство конца XIX – начала XX века М., «Искусство», 1970. - 411 с. – 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>
3. Театральное-декорационное искусство эпохи барокко: учебное пособие для вузов / Е. Е. Агрatina. — Москва : Издательство Юрайт, 2022 URL: <https://urait.ru/viewer/teatralno-dekoracionnoe-iskusstvo-epohi-barokko-493727>

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.

Учебный материал по дисциплине «История театрально-декорационного искусства» изучается обучающимися всех форм обучения – очной и заочной.

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 соответствии 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 практических 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 соответствии 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» (ОПК-1)

Сценарий проведения групповой дискуссии:

1) Доклад на тему: «Кино и театр: от «Мудреца» Эйзенштейна до спектаклей Кети Митчелл (ОПК-1)

2) Обсуждение спектаклей современного репертуара, использующих аудиовизуальные медиа (ОПК-1)

2. Круглый стол на тему: «Сцена-коробка: этапы становления и пути реформы» (ОПК-1)

3. Групповая дискуссия на тему «Отечественная сценография в контексте современных тенденций театрально-декорационного искусства» (ОПК-1)

Сценарий проведения групповой дискуссии:

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

2) Обсуждение нескольких новейших спектаклей отечественного репертуара в свете современных тенденций сценического искусства (ОПК-1).

4. Круглый стол на тему: «Театр художника» (ОПК-1)

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	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	Стол, стулья, компьютеры с доступом к Интернет и доступом в образовательную среду для читателей	ПО Windows ПО Microsoft Office 2019 ПО Adobe Acrobat Reader Электронно-библиотечные системы «Юрайт», «Лань», НЭБ

14. Сведения о разработчиках

Разработчик рабочей программы дисциплины: канд. искусствоведения, доцент, кафедры Истории изобразительного искусства ГИТИСа **Наталья Юрьевна Вавилина**

15. Сведения об утверждении и внесении изменений в РПД

Рабочая программа дисциплины «История театрально-декорационного искусства» разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО, рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Истории изобразительного искусства.

Приложение 1
к рабочей программе по дисциплине
«История театрально-декорационного искусства»

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

**Оценочные средства по дисциплине
История театрально-декорационного искусства**

Направление подготовки/специальность:
52.05.02 Режиссура театра

Направленность (профиль) программы/ специализация:
Режиссер музыкального театра

Уровень высшего образования:
специалитет

1. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения учебной дисциплины

Коды компетенций ОПОП	Планируемые результаты обучения по дисциплине	Оценочные материалы для промежуточной аттестации
УК-5	Знает стилистические особенности каждого из изучаемых этапов истории мирового театрально-декорационного искусства	ИЗИИ 1-57 ИРИИ 1-34
	Знает основные этапы развития театрально-декорационного искусства.	ИЗИИ 1-57 ИРИИ 1-34
	Умеет определять эпоху создания спектакля, владеет навыками определения стилистических особенностей оформления сцены.	ИЗИИ 1-57 ИРИИ 1-34
	Владеет навыками работы с источниками и основными трудами по истории театрально-декорационного искусства	ИЗИИ 1-57 ИРИИ 1-34
ОПК-1	Знает основные этапы развития театрально-декорационного искусства;	ИЗИИ 1-57 ИРИИ 1-34
	Знает творчество выдающихся мастеров театрально-декорационного искусства, их основные работы	ИЗИИ 1-57 ИРИИ 1-34
	Умеет анализировать творчество ведущих мастеров русского и зарубежного театрально-декорационного искусства в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода	ИЗИИ 1-57 ИРИИ 1-34
ПК-1	Умеет создавать оригинальные сценические произведения с использованием разнообразных выразительных средств	ИЗИИ 1-57 ИРИИ 1-34
	Знает историю театрально-декорационного искусства	ИЗИИ 1-57 ИРИИ 1-34
	Имеет расширенный художественно-эстетический кругозор	ИЗИИ 1-57 ИРИИ 1-34
	Владеет навыками самостоятельного анализа художественного произведения как специфической формы визуальной культуры	ИЗИИ 1-57 ИРИИ 1-34

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

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

	для решения типовых заданий. Демонстрируется низкий уровень практических навыков	заданий. Демонстрируется достаточный уровень практических навыков	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, справившись 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 «неудовлетворительно»	оценка «удовлетворительно»	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 материальной культуры, костюма и быта		
1	Парод это: а) круглая площадка перед сценой б) проход между сценой и оркестрой в) зрительный зал в греческом театре	УК-5, ОПК-1, ПК-1
2	Театр Олимпико в Виченце спроектировал и построил: а) А. Палладио и В. Скамоцци б) С. Серлио и Дж-Б. Алеотти;	УК-5, ОПК-1, ПК-1

	в) А. Палладио и С. Серлио; д) В. Скамоцци и Дж.-Б. Алеотти	
3	Какое художественное направление сложилось в театрально-декорационном искусстве Западной Европы в XVII веке: а) Барокко; б) Романтизм в) Импрессионизм	УК-5, ОПК-1, ПК-1
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.	УК-5, ОПК-1, ПК-1
5	В английском театре XVII века работали архитекторы а) Иниго Джонс б) Джузеппе Валериани в) Дж. Торелли	УК-5, ОПК-1, ПК-1
6	Какое художественное направление сложилось в театральном искусстве Западной Европы I половины XIX века: а) Барокко; б) Романтизм	УК-5, ОПК-1, ПК-1
7	Сцена театра в Хеллерау а) имела двойную порталную арку б) не имела порталной арки; в) была кольцевой	УК-5, ОПК-1, ПК-1
8	Представителями конструктивизма в театральной декорации являются: а) А. Головин б) В. Симов в) Л. Попова	УК-5, ОПК-1, ПК-1
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.	УК-5, ОПК-1, ПК-1
10	В постановке «Гамлета» в театре на Таганке Д. Боровский использовал: а) Движущийся занавес б) Движущиеся ширмы в) Движущиеся платформы	УК-5, ОПК-1, ПК-1

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

История театрально декорационного искусства (УК-5, ОПК-1, ПК-1)

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 XVII– XVIII вв.
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.

3.3. Темы рефератов

1. «Перспективы» по жанрам: трагедия, комедия, пастораль.
2. Творчество театральных художников эпохи Возрождения.
3. Оперные и балетные представления как основная сфера проявления эволюции декорационной системы барочного театра.
4. Кулисно-арочная система декораций барочного театра.
5. Декоратор барочного театра — художник, архитектор, мастер театральной машинерии.
6. Работы художников позднего барокко.
7. Реальные интерьеры (городские, сельские) раннего классицизма. Приоритет драматического театра.
8. Живописно-графическая выразительность декорационного искусства зрелого классицизма.
9. Художественное оформление театральных постановок в эпоху Просвещения.
10. Романтизм в творчестве французских художников-декораторов.
11. Принцип историзма, связь с археологией в оформлении постановок
12. Мейнингского театра Георга П.
13. Индивидуализация интерьерной декорации - «павильона» в театре
14. натуралистического направления.
15. Фотографически достоверные декорации постановок А. Антуана.
16. Символизм театральных постановок конца XIX века.
17. Авангардные приемы театральных мастеров экспрессионизма Германии и
18. Австрии.
19. Абстрактные проекты Г. Крэга.
20. Архитектурно-декоративные композиции А. Аппиа.
21. Оформление опер Р. Вагнера
22. Театральные художники нового типа. В. Васнецов и В. Поленов.
23. Новые тенденции сценической декорации в творчестве В.А. Симова и
24. К.А. Коровина.
25. В.А. Симов - соавтор спектакля. Искусство психологической декорации.
26. Импрессионизм А. Коровина, свето-цветовая оркестровка спектаклей.
27. Изобразительные решения спектаклей «Русских сезонов». Творчество Л. Бакста, Н. Рериха, М. Добужинского, И. Билибина, А. Бенуа, А. Головина

- (по выбору студентов).
28. Театральная деятельность Н. Сапунова, Н.Ульянова, С. Судейкина, Б. Кустодиева, В. Егорова, П. Кузнецова, Н. Гончаровой и др. (по выбору студентов).
 29. Кустодиева, В. Егорова, П. Кузнецова, Н. Гончаровой и др. (по выбору студентов).
 30. студентов).
 31. Индивидуальная творческая манера в сценографии. Д. Боровской, Бродский, В.Левеналь (по выбору студентов).
 32. Сценографические приемы и методы работы современного театрального художника, А.А.Экстер, П.Н.Филонов, С. Бархин (по выбору студентов).

Критерии и показатели, используемые при оценивании реферата

Критерии (максимальное количество баллов)	Показатели
Новизна текста - 3 балла	- актуальность проблемы и темы; - новизна и самостоятельность в постановке проблемы; - наличие авторской позиции, самостоятельность суждений
Степень раскрытия сущности проблемы - 3 балла	- соответствие плана теме; - соответствие содержания теме и плану; - полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; - умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал; - умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы
Обоснованность выбора источников - 2 балл	- полнота и актуальность использованных литературных источников по проблеме
Соблюдение требований к оформлению - 1 балл	- правильное оформление ссылок на используемую литературу; - грамотность и культура изложения; - соблюдение требований к оформлению и объему работы;
Грамотность - 1 балл	- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей; - литературный стиль.

Шкала оценивания

Количество баллов	Оценка
10-9 баллов	Отлично
7-8 баллов	Хорошо
5-6 баллов	Удовлетворительно
0-4 балла	Не удовлетворительно