

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия
Хворостовского»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ ТЕАТРАЛЬНО-ДЕКОРАЦИОННОГО ИСКУССТВА И СЦЕНОГРАФИИ

Уровень основной образовательной программы: специалитет

Специальность 54.05.02 Живопись

Специализация Художник-живописец (станковая живопись)

Форма обучения: очная

Факультет: художественный

Кафедра: социально-гуманитарных наук и истории искусств

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования - специалитет по специальностям:

54.05.02 Живопись, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 1014 от 13 августа 2020 г.

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры «11» мая 2021 г., протокол № 9.

Рабочая программа дисциплины актуализирована на заседании кафедры «16» мая 2024 г., протокол № 9.

Разработчик:

кандидат искусствоведения, доцент

Воронова М.В.

Заведующий кафедрой

социально-гуманитарных наук и истории искусств
профессор, доктор культурологии

Митасова С.А.

1. Цели и задачи изучения дисциплины

1.1. Цель: формирование у студентов компетенции, которые позволили бы им реализоваться в различных аспектах профессиональной деятельности.

1.2. Задачи:

- формирование высокой художественной культуры и эстетического мировоззрения;
- формирование и развитие понятий о художественно-исторической эпохе, стиле и направлении, понимание важнейших закономерностей их смены и развития в исторической цивилизации;
- освоение терминологического аппарата дисциплины, основных методологических подходов в решении поставленных задач;
- умение использовать полученные знания в своей профессиональной и социальной коммуникации, межнациональном, межкультурном, межличностном общении.

1.3 Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «История театрально-декорационного искусства и сценографии» включена в обязательную часть Блока 1 и изучается в течение двух семестров в объеме 60 часов лекционных занятий. Форма итогового контроля по дисциплине – зачет в конце 8-го семестра обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-5. способен ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах.	Знать: <ul style="list-style-type: none">- художественно-стилевые направления в истории искусства и их отражения в искусстве театра;- основные этапы развития, стили, важнейшие направления в искусстве театра и театрально-декорационного искусства, понимать основные движущие силы и закономерности историко-культурного процесса;- конкретные произведения театрально-декорационного искусства, их стилистические характеристики и иконографические особенности;- виды профессиональной деятельности в театре (как в синтетическом виде искусства);- Основные базы данных по вопросу, способы обработки и анализа информации из различных источников. Уметь: <ul style="list-style-type: none">- ориентироваться в основных видах театрально-декорационного искусства и сценографии в контексте истории искусства и культуры;- соотносить процессы развития в отечественном и зарубежном театрально-декорационном искусстве и сценографии;- анализировать компоненты синтетического взаимопроникновения видов искусства в театре ладеть: <ul style="list-style-type: none">- знаниями истории создания и художественных особенностях выдающихся произведений в истории театрально-декорационного искусства, процессов формирования и развития основных течений в области сценографии;- терминологией в области истории театрально-декорационного искусства и сценографии

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры		Всего часов
	7	8	
Аудиторные занятия (всего)	30	30	60
лекционных	30	30	60
Самостоятельная работа (всего)	-	-	-
Часы контроля (подготовка к экзамену)	-	-	-
Вид промежуточной аттестации (зачёт, зачет с оценкой, экзамен)	-	Зачет	
Общая трудоёмкость, час	30	30	60
ЗЕ	1	1	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
VII семестр.		
1. Древнегреческий театр. Истоки, драматургия, исполнительское искусство.	Древнегреческий театр. Достиг своего расцвета в V в до н.э. Основные рода поэзии – эпос, лирика, драма возникли в Древней Греции. Значение древнегреческого театра выходит далеко за пределы хронологических рамок его существования. Представления происходили в дни всенародных праздников, были очень масштабными. Драма – любимый жанр, родилась в Греции в 6 в. до н.э. Еще одним источником древнегреческой драматургии является мифология, дававшая круг сюжетов и персонажей. Вершиной развития древнегреческой драматургии стали произведения трех великих трагиков – Эсхила, Софокла, Еврипида и комедиографа Аристофана.	ОПК-5
2. Древнегреческий театр. Архитектура, визуальный образ.	Архитектура театра: орхестра, тэатрон) и сцены. Места для зрителей располагались на естественном холме вокруг площадки. Передняя стена сцены – проскений, имевший вид колоннады изображал обычно фасад храма или дворца. Сюжеты древнегреческих драм требовали и применения театральных машин. Наиболее употребительными были экиклема и зорема или механэ. Маска появилась в греческом театре также как отголосок культа Диониса. Маски делились на трагические и комические, если в сюжете пьесы рассказывалось о современнике, то маска обычно имела шаржированный характер. Костюм представлял собой усложненный вариант парадного облачения жрецов культа Диониса. Театральный хитон имел длинные рукава и спускался до пят. Обувь – котурны.	ОПК-5

<p>3. Древнеримский театр. Архитектура, драматургия, визуальный образ.</p>	<p>Мощные объемы, монументальные построения, грандиозные размеры ближе духу римских мастеров. Истоки римского театра также восходят к сельским праздникам сбора урожая. Представления устраивались во время различных государственных праздников. Самый известный драматург республиканского периода – Тит Макций Плавт (254-184 гг. до н.э.). В I в. д.н.э. появляется первый постоянный театр, построенный из камня. Изменение роли августа, трансформация из выборного лица в монарха, а также агрессивная завоевательная политика привели к тому, что роль искусства и в т.ч. театра поменялась. Пьесы Сенеки, нарастание кризиса.</p> <p>Большим интересом у публики пользовались гладиаторские бои, которые тоже содержали в себе элемент театральной зрелищности. Роль Колизея и мегалитической архитектуры Рима.</p>	<p>ОПК-5</p>
<p>4. Театр Средневековья. Византия.</p>	<p>После победы христианства, церковь стала использовать элементы театральных действий в своей практике. Богослужение сопровождалось пением, в литургию вводились диалоги, священники использовали смысловую жестикуляцию руками. Зачастую разыгрывались литургические драмы – «мистерии». Также на смену классическому театру приходят массовые театрализованные зрелища. Наибольшим успехом пользовались акробаты, эквилибристы, шуты, танцовщицы, странствующие музыканты. Многообразие театральных жанров сводятся к миму – довольно грубой комедии, изображавшей повседневную будничную жизнь и пантомиму. Одежде актера, отдавалось большее внимание, чем содержанию пьесы. Театральные сценки ставились не только в театре ими часто заполняют антракт в цирке.</p> <p>Самым почитаемым местом массовых зрелищ у константинопольцев был ипподром. Он соединял все виды зрелищ и являлся театром по преимуществу.</p>	<p>ОПК-5</p>
<p>5. Театр Средневековья. Западная Европа.</p>	<p>Театр рассматривается в противоборстве 2-ух направлений – религиозного и светского начал. Так обрядовые игры, выступления гистрионов, первые опыты светской драматургии и площадной театр составляют первый ряд жанров, а литургическая драма, миракль, мистерия и моралите – второй ряд. Позднее происходит расслоение гистрионов по отраслям творчества. Различали комиков-буффонов, близких к цирковому искусству, певцов и музыкантов – жонглеров, и наконец, сочинителей и исполнителей стихов, баллад и</p>	<p>ОПК-5</p>

	танцевальных песен – трубадуров. Вводятся технические новшества: устанавливается симультанный принцип декорации, когда одновременно показывается несколько мест действия. Зарождение светской драматургии Средневековья (труверы).	
6. Театр эпохи Возрождения. Италия. Архитектура, драматургия, визуальный образ, сценическое искусство.	<p>В театре Италии формируются 2 направления: 1. драматургия итальянских гуманистов (комедии, трагедии, пасторали) и 2. народный театр – комедия дель арте.</p> <p>Общая планировка театрального здания получила форму дворцового зала – прямоугольную. Половина которого была отдана под амфитеатр – зрительские места, ряды которого располагались со строгим соблюдением рангового принципа. Театр «Олимпико» Андреа Палладио.</p> <p>Драматурги: Лудовико Ариосто, Никколо Макиавелли, Пьетро Аретино, Джордано Бруно.</p> <p>Декораторы: Пеллегрини да Удине (Феррара) и Бальдассаре Перуцци (Рим). Используя принцип античных периактов (3-х гранных ширм), позднее телларии.</p>	ОПК-5
7. Театр Возрождения. Испания. Архитектура, драматургия, визуальный образ, сценическое искусство.	<p>Истоки лежат в площадных фарсовых увеселениях, позднее к этому приплетается героическая поэзия реконкисты. Гуманистические веяния приходят из Италии, копируются пьесы-пасторали. Но при этом сохранялись черты народности, реализма.</p> <p>Драматурги: Торренсе Нааро, Лопе де Руэда – комедиант, литератор, писавший пьесы для своих актеров. Мигель де Сервантес Сааведра, Лопе де Вега, Тирсо де Молина, Педро Кальдерон.</p> <p>Пасос и ауто – особые виды испанской драматургии.</p> <p>Особенности устройства корраля – сцена, костюмы.</p>	ОПК-5
8. Театр Возрождения. Англия. Архитектура, драматургия, визуальный образ, сценическое искусство.	<p>Влияние культуры Возрождения на английскую культуру. Истоки английского театра также в площадных представлениях – мистериях, фарсах, моралите. Однако там рано выявился литературный компонент. Значение драматургии Уильяма Шекспира и Кристофера Марло. Деревянные здания театров - «Театр» Джеймса Берберджа, театр «Глобус». Роль цвета и костюма в театре шекспировского времени.</p>	ОПК-5
9. Театр классицизма. Франция.	<p>Эстетика классицизма была основана на принципе «облагороженной природы» и отражала стремление к идеализации действительности, отказ от разнообразия реальности. Драматургия Жана Батиста Мольера – высокая комедия. Жан Расин – классицистическая трагедия. Манера игры в</p>	ОПК-5

	классицистическом театре, важность декламации и жеста. Обобщенно античный и современный костюм. Основные принципы классицистической декорации.	
10. Театр эпохи Просвещения. Англия.	Влияние энциклопедистов и популяризация знаний. Англия – открытие стационарных театров – Друри-Лейн и Ковент-Гарден. Зарождение новых жанров в драматургии – буржуазная комедия и мещанская драма. Крупнейший драматург эпохи – Ричард Бринсли Шеридан. Углубление психологизма в актерской игре. Деятельность декоратора - Филиппа Жан де Лотербурга.	ОПК-5
11. Театр эпохи Просвещения. Франция, Италия.	Начинает постепенно разрушаться закон единства времени и места. Драматургия Франсуа Мари Аруэ (Вольтера) – просветительский классицизм. Дени Дидро крупнейший деятель европейского Просвещения. В театре выступал как драматург и в качестве теоретических работ о драматургии и актерском искусстве. Драматургия Пьера Огюстена де Бомарше. Главный французский театр эпохи Комеди Франсез. Зарождение рококо, сентиментализма и предромантизма, их влияние на театральное декорационное искусство. В Италии реформу итальянского театра этого периода осуществил Карло Гольдони. Карло Гоцци рождает новый жанр – фьяба.	ОПК-5
12. Театр эпохи Просвещения. Германия, Россия.	Германия – деятельность трех крупнейших драматургов – Лессинга, Гёте и Шиллера. Их творчество подытоживает все что было сделано в эпоху Просвещения и прокладывает дорогу от реализма просветительского к реализму в XIX в. Творчество Иоганна Вольфганга Гёте. Конфликт романтического и бюргерского начал в драматургии и декорационном оформлении периода. Россия. Театр эпохи Елизаветы Петровны – сочетание барокко, рококо и классицистических элементов.	ОПК-5
13. Театр XIX в. Романтизм и его влияние. Германия, Англия, Франция.	Романтический образ мира. Романтизм обретает такие пластичные соотношения формы и содержания, при которых содержание оказывается практически неуязвимым при многократных корректировках и упрощениях, снижениях формального совершенства. Под знаком романтизма развивается и музыкально-театральное искусство первой половины XIX в. – как опера (Вагнер, Гуно, Верди, Россини, Беллини и др.), так и балет (Пуни, Маурер и др.). При строительстве новых оперных и балетных театров экспериментируют с формой зрительного зала – овальный,	ОПК-5

	<p>подковообразный и т.п. В Англии влияние романтической литературы (Перси Шелли, Байрон). В Германии движение «Бури и натиска».</p> <p>Наиболее последовательная школа романтизма сложилась во Франции в период Реставрации и Июльской монархии в борьбе с догматизмом и отвлечённым рационализмом позднего академического классицизма.</p>	
14. Отечественный театр и театральное декорационное искусство в XIX в.	<p>Развитие отечественных форм театра от площадного и церковного к светскому и просветительскому в XIX в. К началу XIX века в России действуют два вида театров:</p> <p>Крепостной и Императорский.</p> <p>в отечественном театре работают зарубежные (Доменико Корсини, Антонио Каноппи) и отечественные декораторы. Расцвет литературы и драматургии (произведения Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Грибоедова). Как только реализм занял место в русском театре, появились новые имена, например Александр Островский. После 30-х г. русское ТДи возглавил Андрей Адамович (Андреас Леонард) Роллер. Русские последователи Роллера Иосиф Карлович Браун. В 60-80-е годы ведущими представителями ТДИ становятся Матвей Андреевич Шишков и Михаил Ильич Бочаров.</p>	ОПК-5
15. Театр и ТДИ рубежа XIX-XX вв.	<p>С середины 80-х русское ТДИ вступает в новый этап. Этот подъем был уже непосредственно связан с передвижничеством, с приходом передвижников и связанных с ними художников в театр. Театральные работы К. Коровина, В. Васнецова, Ап. Васнецова, В.Поленова, И. Левитана, М.Врубеля.</p>	ОПК-5
VIII семестр.		
1. Театральное декорационное искусство 1900-х гг. Отечественное и зарубежное.	<p>Период был ознаменован коренным переворотом в области театрального искусства. Началась новая эра русского режиссерского театра – связанного с именами К. Станиславского, Вс. Мейерхольда, Н.Горского, М.Фокина, А. Таирова. Роль Дягилева и Русских сезонов в Париже. Их влияние на развитие отечественного театрально-декорационного искусства.</p> <p>Л.Бакст, Н.Рерих, М.Добужинский, И. Билибин, А.Н. Бенуа, А. Я. Головин и др. представители «Мира искусства» в театре. Представители объединения «Голубая роза» в театре (Н.Н. Сапунов, С.Ю. Судейкин, Б.М. Кустодиев.</p>	ОПК-5
2. Возникновение и развитие театра	<p>Художники- станковисты, как режиссеры собственных картин были эмоционально</p>	ОПК-5

художника.	ближе новому театру чем декораторы прошлого. Все это оказало влияние не только на актеров, но и на художников. Начинается полноценное сотрудничество, сотворчество режиссера и художника или по Березкину театр художника. Не последнюю роль сыграло в процессе то что была отменена монополия императорских театров, появляется большое количество частных антреприз. В декорациях ведущим вектором развития становится создание декоративных панно, сообщающее определенную эмоциональную заданность сцен.	
3.Манифесты в искусстве и театре в 1910-е гг.	Еще в пред авангардный период начинается процесс поиска выхода визуального искусства из плоскости в пространство – от станковых форм к другому типу художественного творчества. По сути можно рассматривать все открытия этого периода как проявление зарождающегося интереса к акционной деятельности. А поскольку идея перфомансов тогда еще только вызревала, возможности ля реализации этого стремления были лишь в театре. Постановка В. Кандинского «Желтый звук». Постановка нового типа «Победа над солнцем» в оформлениии К. Малевича.	ОПК-5
4.Авангард и его влияние на сценографию 1920-х гг.	Новые формы театральных представлений и сценографических решений, к концу 1910-х годов наметились 3 основных типа представления театра художника, основанных на трех способах пластического творчества на сцене: 1. С помощью марионеток (или каких-либо иных искусственных фигур и предметов, управляемых извне); 2. Посредством «пластических костюмов», движимых и озвучиваемых находящимися внутри актерами 3. Используя выразительность самой сцены и ее пространственной, механической, световой, цветовой динамики как самостоятельного «пластического комплекса».	ОПК-5
5.Театрально-декорационное искусство в зарубежных театрах в 1920-е гг.	Театр мыслился местом, где актерам не будет места, их заменят элементы искусства, управляемые художником. Осуществить такую модель театра удалось Джакомо Балла в постановке «Фейерверк» на музыку Стравинского. Спектакль «Мимисмагия» художник Фортунато Деперо. Театр марионеток Прампolini.	ОПК-5
6. Театр художника в России и Европе в 1930-е гг.	Находки конструктивистов и футуристов, их применение в театре. Одновременно с Лисицким свой проект театра марионеток и пластических костюмов представил в	ОПК-5

	<p>Германии Лотар Шрейер. Влияние на театр экспрессионизма, неопластицизма, дадаизма и сюрреализма. Безактерский театр и другие виды театра художника. взаимодействия реального человека и абстрактного пространства.</p> <p>В Советском союзе становление соцреализма и его влияние на характер оформления спектаклей. Основные имена периода в сценографии: Н.П. Акимов, И.Ю. Шлепянов, И.М. Рабинович, В.В. Дмитриев, В.Ф. Рындин, А.Г. Тышлер, П.В. Вильямс, В.А. Фаворский, Ф.Ф. Федоровский и др.</p>	
7. Театр и сценография 1940-х гг.	<p>Влияние Второй мировой войны на театр и сценографию. Новая драматургия и проблематика. Главнейшее имя в зарубежной драматургии периода – Бертольд Брехт. В Италии - Эдуардо де Филиппо, в США - Юджин О Нил и Клиффорд Одетс.</p> <p>В СССР - вместе с театральными бригадами художник выезжали на фронт, где делали зарисовки, этюды, непосредственные впечатления впоследствии легли в основу оформления постановок о войне. Пейзаж в декорациях художников периода максимально конкретизируется. Доминирует иллюстративное оформление.</p>	ОПК-5
8. Театр и сценография в России, Европе и Америке 1950-х гг.	<p>Начиная с 1950 г. во Франции появляется так называемый «Новый театр». Это театр «драмы абсурда», созданный С. Беккетом, Э. Ионеско, А. Адамовым. Европейская драматургия (и развивающееся как его следствие киноискусство) через итальянских неореалистов или произведения французских авторов – Жана Поля Сартра и Жанна Ануя, относящихся к «интеллектуальному направлению» развивают тему человеколюбия, осознания последствий катастрофы. В Германии Ремарк выразил мироощущение «потерянного поколения». В СССР после XX съезда КПСС и развенчания культа личности начались процессы «оттепели», что сказалось на всем искусстве, в том числе сценографическом. Основные сценографы: Б.А. Мессерер, С.Б. Вирсаладзе, В.И. Доррер, А. Васильев.</p>	ОПК-5
9. Театр и сценография в России, Европе и Америке 1960-х гг.	<p>В драматургии США - Теннесси Уильямс и Артур Миллер. Расцвет бродвейских театров и мюзикла. Независимые театры. Театр Питера Брука в Англии.</p> <p>В СССР наряду со сценографами предыдущего периода работают: Н.А. Шифрин В.Я. Левенталь и др. Творческие тандемы художника и режиссера.</p>	ОПК-5
10. Театр и сценография в России и Европе 1970-	<p>Качественное изменение искусства оформления спектаклей, переход к четвертой</p>	ОПК-5

<p>х гг.</p>	<p>за всю историю театра системе оформления. Ориентация художника на оформление сценического действия. Вбирает в себя достижение всех трех предыдущих способов. Утверждение принципов действенной сценографии во второй половине XX века – процесс всеобщий, общемировой. Однако роль отечественных мастеров имела особенное значение. Основные имена периода: Д.Л. Боровский, Э.С. Кочергин, С.М. Бархин, В.Г. Серебровский.</p>	
<p>11. Театр и сценография в России, Европе и Америке 1980-х гг.</p>	<p>В отечественной сценографии намечаются черты кризиса. Многие мастера меняют творческую манеру в попытке избежать тиражирования находок. Игра со стилями у Бархина, эстетизация у Серебровского, поэтика Кочергина.</p> <p>В Европе расцвет режиссерского театра, деятельность малых независимых театров, роль шекспировских театров в Англии. Размежевание коммерческого (Бродвей) и независимого театра, вторичная роль художника в последнем.</p>	<p>ОПК-5</p>
<p>12. Театр и сценография в России, Европе и Америке 1990-х гг.</p>	<p>В начале 90-х годов застойные явления в отечественной сценографии, обращение к темам и находкам прошлого. Выставки художников театра в лучших залах страны фиксируют высокое качество, но стагнацию. В США театр становится площадкой для самовыражения, местом, где локальные группы могут проводить личностные исследования и поиски идентификации. Примером одной из таких групп может являться театральная труппа East West Players.</p> <p>Европа – слияние форм театрального представления и актуальных форм искусства, роль социальной проблематики в драматургии.</p> <p>В России – смена политической ситуации сказывается на культурной жизни и театре, кризис, но появление новых возможностей и связей с зарубежными процессами.</p>	<p>ОПК-5</p>
<p>13. Отечественная и зарубежная сценография 2000-х гг.</p>	<p>США - среди значимых драматургов современности можно назвать Эдварда Олби, Огаста Уилсона, Тони Кушнера, Дэвила Генри Хвана, Джона Гуэйра и Венди Вассерстейн. Небольшие городские театры определили себя как источник инноваций, а региональные оставили за собой роль крупных центров театральной жизни. Дрaму преподают в старшей школе и колледжах, чего не было в предыдущие периоды. Благодаря этому интерес к театру просыпается у большего числа людей.</p>	<p>ОПК-5</p>
<p>14. Актуальная ситуация</p>	<p>Тенденция к слиянию различных видов</p>	<p>ОПК-5</p>

<p>в мировой и отечественной сценографии.</p>	<p>визуальных искусств и сфер культурного пространства как в отечественном, так и в зарубежном театре. Усиление роли новых технических средств, диджитал технологий, проекций, усиление тенденции к интерактивности. Отсутствие глобальных теоретических монографий по систематизации типов сценографии (при большом количестве исследований и монографий по прикладным аспектам явления). Утверждение новых задач и возможностей, стоящих перед современным театром и актерским мастерством, возможно за счет расширения возможностей сценографии. Необходимо развитие визуальной значимости художественных образов, целостности представления и постановки, а также интерактивности общения актеров и участников со зрителями.</p>	
<p>15. Театрально-декорационное искусство сценография в Красноярске и крае (история и современная ситуация)</p>	<p>История зарождения самостоятельного театра в конце XIX в., строительство зданий, гастроли столичных театров. Изменения после революции 1917 г. Красноярские театры в военный и послевоенный период. Значение ТЮЗа в 1960-70-е гг. Творчество С.Ставцевой, О. Саваренской, А. Корбут-Снитко и др. Режиссура К.Гинкаса и Г.Яновской, работа в тандеме с художниками. Работы красноярских художников станковистов в театре. Красноярский театр Оперы и Балета. Современная ситуация.</p>	<p>ОПК-5</p>

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

Раздел дисциплины	Лекционные занятия	СРС	Всего час.
Древнегреческий театр. Истоки, драматургия, исполнительское искусство.	2		2
Древнегреческий театр. Архитектура, визуальный образ.	2		2
Древнеримский театр. Архитектура, драматургия, визуальный образ.	2		2
Театр Средневековья. Византия.	2		2
Театр Средневековья. Западная Европа.	2		2
Театр эпохи Возрождения. Италия. Архитектура, драматургия, визуальный образ, сценическое искусство.	2		2
Театр Возрождения. Испания. Архитектура, драматургия, визуальный образ, сценическое искусство.	2		2
Театр Возрождения. Англия. Архитектура, драматургия, визуальный образ, сценическое искусство.	2		2
Театр классицизма. Франция.	2		2
Театр эпохи Просвещения. Англия.	2		2
Театр эпохи Просвещения. Франция, Италия.	2		2
Театр эпохи Просвещения. Германия, Россия.	2		2
Театр XIX в. Романтизм и его влияние. Германия, Англия, Франция.	2		2

Отечественный театр и театральное-декорационное искусство в XIX в.	2		2
Театр и ТДИ рубежа XIX-XX вв.	2		2
VIII семестр			
Театральное-декорационное искусство 1900-х гг. Отечественное и зарубежное.	2		2
Возникновение и развитие театра художника.	2		2
Манифесты в искусстве и театре в 1910-е гг.	2		2
Авангард и его влияние на сценографию 1920-х гг.	2		2
Театральное-декорационное искусство в зарубежных театрах в 1920-е гг.	2		2
Театр художника в России и Европе в 1930-е гг.	2		2
Театр и сценография 1940-х гг.	2		2
Театр и сценография в России, Европе и Америке 1950-х гг.	2		2
Театр и сценография в России, Европе и Америке 1960-х гг.	2		2
Театр и сценография в России и Европе 1970-х гг.	2		2
Театр и сценография в России, Европе и Америке 1980-х гг.	2		2
Театр и сценография в России, Европе и Америке 1990-х гг.	2		2
Отечественная и зарубежная сценография 2000-х гг.	2		2
Актуальная ситуация в мировой и отечественной сценографии.	2		2
Театральное-декорационное искусство сценография в Красноярске и крае (история и современная ситуация)	2		2

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. Березкин, В.И. Искусство сценографии мирового театра. Т.4 : Театр художника. Истоки и начала / В. И. Березкин; Гос. ин-т искусствознания. М. : КомКнига, 2006. – 229 с.
2. Березкин, В.И. Искусство сценографии мирового театра. Т.5 : Театр художника. Мастера / В. И. Березкин; Гос. ин-т искусствознания. – М.: КомКнига, 2006.- 599 с.
3. Березкин, В.И. Искусство сценографии мирового театра: От истоков до середины XX века/ В. И. Березкин. – М.: ЛКИ, 2010. – 536 с.
4. Мокульский, Стефан Стефанович, История западноевропейского театра : [учебное пособие]: в 2 ч. / С. С. Мокульский ; вступ. ст. В. И. Максимов. – Изд. 2-е, испр. – Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2011. – 720 с.

Мокульский, Стефан Стефанович. История западноевропейского театра [Электронный ресурс]: в 2-х ч. / С. С. Мокульский. – Изд. 2-е, испр. – Электрон. текст. изд. – Санкт-Петербург: Лань: Планета музыки, 2011. – 720 с. – (Мир культуры, истории и философии, ISSN 5919-3803) . – Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/36392/#3>.

5. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино : рекомендовано Институтом философии и социально-политических наук Южного федерального университета в качестве учебного пособия для студентов направления «Культурология» / под науч.ред. Т. С. Паниотова. – Санкт-Петербург: Лань: Планета музыки, 2015. – 456 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература)

Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино [Электронный ресурс] : рекомендовано Институтом философии и социально-политических наук Южного федерального университета в качестве учебного пособия для студентов направления «Культурология» / под науч.ред. Т. С. Паниотова. – 4-е изд., стер. – Электрон. текст. изд. –

Санкт-Петербург: Лань : Планета музыки, 2018. – 456 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература) . – URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/110863/#1>.

6.2. Дополнительная литература

1. Березкин, В.И. Советская сценография, 1917-1941 / В.И. Березкин. - М.: Наука, 1990. - 223 с.
2. Власова, Р.И. Русское театральное-декорационное искусство начала XX века : из наследия петербургских мастеров / Р.И.Власова. - Л.: Художник РСФСР, 1984. - 188 с.
3. Костина, Е.М. Художники сцены русского театра XX века: очерки / Е.М.Костина ; Науч.-исслед. ин-т теории и истории изобраз. искусств. - М.: Русское слово, 2002. - 415 с.
4. Санникова, Л.И. Художественный образ в сценографии [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л. И. Санникова. – 5-е изд., стер. – Электрон. текст. изд. – Санкт-Петербург: Лань: Планета музыки, 2019. – 144 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/111797/#3>.
5. Сыркина, Ф.Я. Русское театральное-декорационное искусство / Ф.Я. Сыркина, Е.М. Костина; предисл. В.В. Ванслова. - М.: Искусство, 1978. - 246 с.,[80] л. ил.

6.3.Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» (ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского). – URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).
2. Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>
3. Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
5. Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>
6. Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

7. Перечень компетенций и планируемых результатов изучения дисциплины. Критерии оценивания результатов обучения и оценочные средства

Компетенции	Индикаторы компетенций	Критерии оценивания результатов обучения					Оценочные средства
		1	2	3	4	5	
ОПК-5. Способен ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах	Знать: - художественно-стилевые направления в истории искусства и их отражения в искусстве театра; - основные этапы развития, стили, важнейшие направления в искусстве театра и театрально-декорационного искусства, понимать основные движущие силы и закономерности историко-культурного процесса; - конкретные произведения театрально-декорационного искусства, их стилистические характеристики и иконографические особенности; - виды профессиональной деятельности в театре (как в синтетическом виде искусства); - Основные базы данных по вопросу, способы обработки и анализа информации из различных источников. Уметь: - ориентироваться в основных видах театрально-декорационного искусства и сценографии в контексте истории искусства и культуры; - соотносить процессы развития в	Отсутствие умений	Частично освоенное умение	Успешное, но не систематическое умение	Успешное, но содержащее пробелы умение,	Успешное, систематическое умение, навык	Опрос Тест
		Отсутствие умений	Частично освоенное умение	Успешное, но не систематическое умение	Успешное, но содержащее пробелы умение,	Успешное, систематическое умение, навык	Опрос Тест

	<p>отечественном и зарубежном театральном-декорационном искусстве и сценографии;</p> <ul style="list-style-type: none">- анализировать компоненты синтетического взаимопроникновения видов искусства в театре <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none">- знаниями истории создания и художественных особенностях выдающихся произведений в истории театральном-декорационного искусства, процессов формирования и развития основных течений в области сценографии;- терминологией в области истории театральном-декорационного искусства и сценографии						
--	---	--	--	--	--	--	--

7.1. Шкалы оценивания и критерии оценки

Опрос, тест

Позволяет оценить следующие знания, умения, навыки и/или опыт практической деятельности:

Знать:

- художественно-стилевые направления в истории искусства и их отражения в искусстве театра;
- основные этапы развития, стили, важнейшие направления в искусстве театра и театрально-декорационного искусства, понимать основные движущие силы и закономерности историко-культурного процесса;
- конкретные произведения театрально-декорационного искусства, их стилистические характеристики и иконографические особенности;
- виды профессиональной деятельности в театре (как в синтетическом виде искусства);
- Основные базы данных по вопросу, способы обработки и анализа информации из различных источников.

Уметь:

- ориентироваться в основных видах театрально-декорационного искусства и сценографии в контексте истории искусства и культуры;
- соотносить процессы развития в отечественном и зарубежном театрально-декорационном искусстве и сценографии;
- анализировать компоненты синтетического взаимопроникновения видов искусства в театре

Владеть:

- знаниями истории создания и художественных особенностях выдающихся произведений в истории театрально-декорационного искусства, процессов формирования и развития основных течений в области сценографии;
- терминологией в области истории театрально-декорационного искусства и сценографии

Критерии оценки на зачете/экзамене Для оценивания по пятибалльной системе

критерии	оценка			
	2 (неудовлетворительно)	3 (удовлетворительно)	4 (хорошо)	5 (отлично)
1. Обоснованный четкий ответ, краткость изложения ответа.	Отсутствует ориентация в материале вопроса, последовательно изложение и логика в изложении проблемы. Временные рамки ответа размыты.	Проблема раскрыта частично. Допущены неточности и ошибки при толковании основных положений. Ответ затянут по времени, потребовались наводящие вопросы.	Ответ достаточно уверенный, материал изложен грамотно, но содержание обозначенной проблемы раскрыто не в полной мере. Ответ затянут по времени.	Обоснованный, четкий ответ, прослеживается логика в изложении темы и собственный взгляд на проблему. Проблема раскрыта полностью за оптимальное время.

2. Уровень осведомленности в учебном материале, знание учебной и методической литературы.	Отсутствие ответов на дополнительные вопросы. Частичные знания учебной и методической литературы (менее 40%).	Отсутствие ответов на дополнительные вопросы. Частичные знания учебной и методической литературы (менее 40%).	Незначительные неточности при ответах на дополнительные вопросы. В целом, хорошая ориентация в учебной и методической литературе (не менее 80%).	Грамотные и содержательные ответы на дополнительные вопросы. Эрудированность в знании учебной и методической литературы (100%).
3. Уровень владения профессиональной терминологией	Слабая ориентация в профессиональной терминологии, неумение применить при ответе.	Большие затруднения в применении в ответе профессиональной терминологии. Избирательные знания (не менее 50%).	Знание основных понятий терминологии (не менее 80%). Допущены незначительные 2-4 неточности	Уверенное 100% владение терминологией. Грамотное применение при ответе.

Для оценивания по системе зачтено / не зачтено

Критерии	оценка	
	не зачтено	Зачтено
<p>Ответ студента оценивается по системе «зачтено»/«не зачтено» и предполагает учет выполнения заданий в течение учебного семестра и качества ответа на устные вопросы.</p> <ul style="list-style-type: none"> - логически последовательное и ясное изложение существа темы вопроса; - понимание места вопроса в более широком тематическом поле; - выполнение не менее половины домашних заданий в течение семестра. 	<p>Студент демонстрирует отсутствие знаний; не ответил или отказался отвечать на вопросы. Студент демонстрирует крайне фрагментарные знания в рамках учебной программы; не осознает связь понятий, теории, явления с другими объектами дисциплины; не владеет минимально необходимой терминологией; допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы преподавателя, которые не может исправить самостоятельно.</p>	<p>Студент демонстрирует достаточные знания, допустимы не очень глубокие знания в рамках учебной программы, ответ логически правильно построен, однако в нём могут быть допущены некоторые неточности, которые легко исправляются самим студентом; владеет необходимой научной терминологией; при наводящих вопросах в достаточной степени раскрывает вопросы, умеет высказать свое мнение по отдельным вопросам истории, выполнил большинство логически последовательное и ясное изложение существа темы вопроса; понимание места вопроса в более широком тематическом поле; выполнение не менее половины домашних заданий в течение семестра.</p>

Критерии оценки результатов тестирования

критерии	оценка			
	2 (неудовлетворительно)	3 (удовлетворительно)	4 (хорошо)	5 (отлично)
Количество правильных ответов	Менее 50 % правильных ответов	50 – 70 % правильных ответов	70 – 85 % правильных ответов	85-100 % правильных ответов

8. Типовые контрольные задания. 8.1. Тестовые задания

Тестовые задания для текущего контроля 8 семестр

1. Назовите год рождения мирового театра
Предполагаемый ответ: 534 г. до н.э.
2. Кратко раскройте историю зарождения термина «комедия» в Древней Греции.
Предполагаемый ответ: Торжественная часть праздника в честь бога Диониса дала начало трагедии – веселая комедии. Слово комедия происходит от комос – шествие подвыпившей толпы, т.е. песнь толпы, иногда переводят как песнь и танцы.
3. Кратко раскройте историю зарождения термина «трагедия» в Древней Греции.
Предполагаемый ответ: Торжественная часть праздника в честь бога Диониса дала начало трагедии – веселая комедии. Трагедия происходит от греческих слов Трагос – козел и одэ – песнь, песни козлов, т.е. сатиров, спутников Диониса.
4. Назовите имена четырех основных (из дошедших до нас) древнегреческих драматургов.
Предполагаемый ответ: Вершиной развития древнегреческой драматургии стали произведения трех великих трагиков – Эсхила, Софокла, Еврипида и комедиографа Аристофана.
5. Кратко опишите архитектурное устройство древнегреческого театра.
Предполагаемый ответ: Театр сооружался под открытым небом и состоял из трех частей: орхестры (от глагола орхэомай – танцую), тэатрона – места для зрителей (от глагола тэаомай – смотрю) и скены (скэнэ – палатка, позже и деревянное строение). Места для зрителей располагались на естественном холме вокруг площадки, Античный театр вмещал в себя большое количество зрителей. Скена располагалась на касательной к окружности орхестры. Передняя стена скены – проскений, имевший вид колоннады изображал обычно фасад храма или дворца. К обоим концам здания скены примыкали два боковых строения – параскения (место для хранения декораций и другого театрального имущества, могли также изображать дома). В 5-4 вв. до н.э. актеры играли на орхестре перед проскением. Никакой высокой или низкой сценической площадки не существовало. Позднее переместились на скену, а на орхестре остался хор.
6. Приведите примеры древнегреческой сценической машинерии.
Предполагаемый ответ: Сюжеты древнегреческих драм требовали и применения театральных машин. Наиболее употребительными были экиклема (представляла собой выдвигающуюся площадку с показом сцены в интерьере) и зорема или механэ (приспособление для поднятия героя в воздух) (обычно на нем вылетали боги, отсюда выражение «бог из машины»). Для хорошей слышимости помимо самой планировки театра применялись специальные резонирующие сосуды, помещавшиеся среди зрительских мест. А позднее специальные маски, усиливающие звук. Существовали также звуковые машины, имитирующие завывание ветра или гром.
7. Перечислите какие виды театра существовали в западноевропейском средневековье:

Предполагаемый ответ: мистерии, площадной театр (гистрионы), моралите.

8. Перечислите основных персонажей итальянской комедии масок (театр дель арте).

Предполагаемый ответ: Все маски комедии дель арте можно разбить на 3 основные группы:

1. Народно-комедийные маски слуг – первый и второй Дзани (Бригелла и Арлекин) и служанка (Серветтаили Коломбина) они затевали интриги, закручивая сюжет.
2. Маски господ (купец-венецианец Паталоне, испанец и трус Капитан и болтун Доктор). Жертвы хитрых проделок слуг.
3. Влюбленные. Маски не надевали олицетворяли лирическую линию. Борьба за любовь составляла главное содержание сценического действия.

9. Обозначьте основные новшества в архитектуре театра и декорационном убранстве в Италии эпохи Возрождения.

Предполагаемый ответ: Здание театра делится на три части – зрительный зал, пространство перед сценой и саму сцену. Общая планировка театрального здания получила прямоугольную форму. Половина отдана под амфитеатр – зрительские места, ряды которого располагались со строгим соблюдением рангового принципа. Средняя часть зала состояла из полукруглой орхестры – пустого пространства по всей линии просцениума. Такого рода отделение амфитеатра от сцены было необходимо для оптической иллюзии. Сама сцена делится на 2 части – просцениум и заднюю сцену. Актеры играют на просцениуме, задняя часть отводится для декораций: с обеих сторон сцены были расположены дома, постепенно уменьшающиеся в масштабе и создающие впечатление улицы. Это впечатление усиливалось поднимающимся планшетом сцены (пол сценической площадки, располагавшийся под углом). Объемная часть декораций сливалась с задником, на котором было изображено продолжение улицы. Для большей иллюзорности на заднем плане выводились куклы, дающие впечатление отдаленно стоящих людей. Актеры не должны были приближаться к декорациям второго и третьего плана иначе иллюзия разрушалась.

10. Кратко опишите устройство испанского театра 16 в.

Предполагаемый ответ: Гостиничный двор – корраль был удобен для представлений. Он с 4 сторон окружен 2-х и 3-х этажными домами, окна в которых служили ложами и галереями, а пристроенные по нижнему этажу скамьи – амфитеатром. Перед самой сценой расположены скамейки для знатных лиц, а дальше в патио место для толпы. Существовали и специальные ложи для женщин (т.н. «кастриули»). По бокам сцены располагались алькальды, наблюдавшие за порядком в зале и музыканты. Сценический помост выходил передней частью в зрительный зал. Главным местом действия является широкий просцениум. Задняя часть сцены была отделена занавесом; исполняемые здесь сцены воспринимались как происходящие во внутренних покоях. Имелась еще и малая верхняя сцена в виде балкона, служившая башней, горой или верхним окном. Декорацию составлял рисованный задник, изображавший улицу, лес или комнату. На сцене устанавливались мебель или одинокое дерево, для понимания места действия. Сценическая техника оставалась мало разработанной – люки и машины для летания и изображения облаков.

11. Обозначьте основные жанры французского классицистического театра 17-18 вв.

Предполагаемый ответ: Главный жанр – возвышенная трагедия (как правило про гражданский подвиг героя, олицетворяющего моральный идеал). Комедия согласно традиционной эстетике классицизма – более низкий жанр. В развитии классицизм породил жанр высокой комедии – наиболее демократичного из классицистических (Мольер).

12. Дайте определение павильонной декорации в театре 18 в.

Предполагаемый ответ: В конце 18 в., в связи с развитием буржуазной драмы, появились

декорационные павильоны. Павильон, театральная декорация на рамах, изображающая интерьер, то есть внутренность какого-либо помещения — дома, избы и др. Впервые был применен в 1794 немецким актёром и режиссёром Ф. Л. Шредером. Особое распространение получил в связи с развитием так называемой бытовой и психологической драмы, требовавшей для сценического воплощения интимной комнатной обстановки.

13. Раскройте суть понятия «единство времени и места» действовавшие в театрально-декорационном искусстве классицизма.

Предполагаемый ответ: Правила представляли собой следующие три жёстких ограничения:

1. Единство действия — пьеса должна иметь один главный сюжет, второстепенные сюжеты сводятся к минимуму.
2. Единство места — действие не переносится в пространстве, площадка, ограниченная сценой, соответствует в пространстве пьесы одному и тому же месту.
3. Единство времени — действие пьесы должно занимать (в реальности, предполагаемой произведением) не более 24 часов.

14. Обозначьте основные принципы романтизма в оформлении театральных постановок в начале 19 в.

Предполагаемый ответ: Романтизм обогатил палитру постановочно-выразительных средств театра. Впервые принципы искусства художника, композитора, декоратора начали рассматриваться в контексте эмоционального воздействия на зрителя, выявления динамики действия. Огромную роль сыграло при этом требование воссоздания «местного колорита», исторической верности декораций и костюмов, жанровой правдивости массовых сцен и постановочных деталей. Искусство художника, композитора, машиниста сцены было подчинено единой задаче эмоционального воздействия на зрителя, выявления динамики, неповторимой оригинальности пьесы. Таким образом, в оформлении пьес этого периода соседствуют экзотические, эмоционально окрашенные формы, представляющие заморские страны, восток, особенно наглядно это видно в таких театральных жанрах как опера и балет.

15. Перечислите какие виды театров существовали в России в начале 19 в.

Предполагаемый ответ: к началу века в России действуют два вида театров: Крепостной и Императорский. Крепостной театр это домашний дворянский (помещичий) театр с участием крепостных. Могли участвовать актёры-любители из дворян и вольные актёры и музыканты.

Императорский театр был не один, к этому периоду сложилась целая плеяда, управление ими сосредотачивалось в министерстве двора Его Императорского Величества. В ведении находилось три театра в Петербурге – Михайловский, Мариинский, Александринский. И два в Москве – Большой и Малый.

16. Охарактеризуйте общее состояние отечественного театрально-декорационного искусства во второй половине 19 в.

Предполагаемый ответ: Во второй половине века ТДИ вступает в новый этап. Определяются 2 основных направления: реалистическое и академическое. Они не всегда были четко разделены, что составляет сложность при анализе. Философия Добролюбова и Чернышевского, проза, поэзия и драматургия Некрасова, Островского, Писемского, Салтыкова-Щедрина, А.К. Толстого, Тургенева и др. музыка композиторов «могучей кучки» определяют общую атмосферу. Если в предыдущий период на ТДИ сильно влияла архитектура, то теперь важнее становится станковая живопись, в частности искусство передвижников и близких к ним художников. Хотя конечно реализм развивался в театре

не так стремительно, как в живописи, в том числе по финансовым и политическим причинам.

17. Кратко обозначьте роль мамонтовского (абрамцевского) кружка в развитии отечественного театра и театрально-декорационного искусства.

Предполагаемый ответ: Мамонтовский кружок - неформальное объединение русской интеллигенции (художников, музыкантов, театральных деятелей и др.). Просуществовал с 1878 по 1893 год в Абрамцево — усадьбе предпринимателя и мецената С. И. Мамонтова В1885 г. Мамонтов основал Частную оперу, куда пригласил молодого солиста Мариинского театра Ф.И. Шаляпина. Декорации и костюмы для оперных постановок создавались по эскизам абрамцевских художников. Это отражалось в тяготении к сказочным аллегорическим или мифологическим сюжетам, в структуре художественной формы, переводившей образы конкретной реальности в область фольклорных представлений, воспоминаний о прошлом или неопределенных предощущений будущего. Это ложится в основу зарождающегося русского модерна.

18. Обозначьте основные имена режиссеров русского театра рубежа 19 и 20 вв., внесших значительный вклад в формирование режиссерского театра.

Предполагаемый ответ: Период был ознаменован коренным переворотом в области театрального искусства. Началась новая эра русского режиссерского театра – связанного с именами К. Станиславского, Вс. Мейерхольда, Н. Горского, М. Фокина, А. Таирова и других новаторов. Формируются и спорят режиссерские системы. Это оказало влияние не только на актеров, но и на художников. Начинается полноценное сотрудничество, сотворчество режиссера и художника. Не последнюю роль сыграло в процессе то, что была отменена монополия императорских театров, появляется большое количество частных антреприз.

19. Перечислите основные имена отечественных художников, внесших вклад в развитие театра эпохи авангарда.

Предполагаемый ответ: Казимир Малевич, Эль Лисицкий, Владимир Татлин, Павел Челищев, Александра Экстер, Любовь Попова, Наталья Гончарова.

20. Обозначьте основные драматургические и сценографические особенности т.н. театра Бертольда Брехта.

Предполагаемый ответ: Бертольд Брехт (1898-1956) немецкий драматург, поэт и прозаик, театральный деятель, теоретик искусства. Основоположник «эпического театра», основным принципом которого был т.н. «эффект отчуждения», его цель «вызвать у зрителя аналитическое, критическое отношение к изображаемому событию», в пьесах Брехта этот принцип предстает в виде комментирующих песен (зонгов) и хоров, обращенных к зрителю иногда для этой цели, применяются надписи и плакаты. Его пьесы – «Трехгрошовая опера», «Мамаша Кураж и ее дети», «Страх и отчаяние в третьей империи» экспрессионистские по своему духу. Брехт уделял особое внимание оформлению своих пьес и пока был жив, старался следить за всеми их постановками по всему миру, комментировал их. Для них характерны: сдержанная цветовая гамма, активная фактурность, применение кукол и других гротескных элементов.

21. Дайте определение термину «сценография».

Предполагаемый ответ: Это разновидность художественного творчества, предметом которой является оформление спектакля посредством создания его изобразительно-пластического образа, существующего в сценическом времени и пространстве. Для создания зрительного образа спектакля используются декорации, костюмы, бутафория и реквизит, освещение и постановочная техника. Однако термин «сценография» имеет более широкое значение, чем «театрально-декорационное искусство». Сценография развивается при использовании всей совокупности материала пространственно-

временных видов искусства, основанных на закономерностях визуального эстетического и художественно-образного восприятия. Театральные художники и режиссёры-постановщики в своих поисках используют приёмы многих видов искусства: живописи, графики, архитектуры, а также света, звука и сценического движения.

8.2. Вопросы для устного ответа

Вопросы к зачету

1. Охарактеризуйте особенности театра (его конструкция, репертуар, визуальный образ) в Древней Греции.
2. Охарактеризуйте особенности театра (его конструкция, репертуар, визуальный образ) в Древнем Риме.
3. Охарактеризуйте особенности влияния христианства на зрелищные искусства в Византийской империи.
4. Охарактеризуйте особенности средневекового европейского театра.
5. Охарактеризуйте особенности театра (его конструкция, репертуар, визуальный образ, зарождение ТДИ) Возрождения в Италии.
6. Охарактеризуйте особенности театра (его конструкция, репертуар, визуальный образ, зарождение ТДИ) Возрождения в Англии.
7. Охарактеризуйте особенности театра Барокко (его конструкция, репертуар, визуальный образ) в Италии.
8. Охарактеризуйте особенности театра Барокко (его конструкция, репертуар, визуальный образ) во Франции.
9. Охарактеризуйте особенности театра Барокко (его конструкция, репертуар, визуальный образ) в Испании.
10. Охарактеризуйте особенности театра эпохи классицизма (его конструкция, репертуар, визуальный образ) в Европе.
11. Охарактеризуйте особенности театра эпохи Романтизма (его конструкция, репертуар, визуальный образ) в Европе.
12. Охарактеризуйте особенности театра эпохи Модерна (его конструкция, репертуар, визуальный образ) в Европе.
13. Охарактеризуйте особенности русского церковного мистериального театра в России XVII в.
14. Охарактеризуйте особенности театра XVIII в. в России.
15. Охарактеризуйте особенности русского драматического театра XIX в.
16. Охарактеризуйте особенности русского балета и оперного искусства в XIX в.
17. Охарактеризуйте особенности Русского театра эпохи Модерна рубежа XIX – XX вв.
18. Охарактеризуйте особенности отечественной сценографии эпохи авангарда.
19. Дайте общую характеристику драматургии и сценографии европейского театра 1900-1930-х гг.
20. Дайте общую характеристику театра и театрально-декорационного искусства в Европе и СССР периода Второй мировой войны и послевоенного времени.
21. Дайте общую характеристику отечественной сценографии в период с 1960 по 1980 гг.
22. Дайте общую характеристику зарубежного (европейского и американского) театра в период с 1960 по 1980 гг.
23. Дайте общую характеристику процессов, происходивших в отечественном театре и сценографии в период с 1980 по 2000 гг.
24. Дайте общую характеристику процессов, происходивших в зарубежном театре и сценографии в период с 1980 по 2000 гг.

9. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков

9.1. Формы контроля уровня знаний студентов

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы контроля: текущий, промежуточный контроль, контроль самостоятельной работы студентов.

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде промежуточного тестирования студентов по темам курса.

Итоговый контроль - в форме зачета в 8 семестре.

Итоговая оценка предполагает суммарный учет посещения занятий, степени активности студента и выполнение им всех видов аудиторной и самостоятельной работы.

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется в течение всех семестров. Формы контроля – тестирование.

9.2. Описание процедуры аттестации

Процедура итогового контроля по дисциплине проходит в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского».

Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и лекционные занятия. Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением работников института, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению).

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих.

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой.

При проведении письменных аттестационных испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее следующего рабочего дня после их проведения.

Структура зачета

Ответ на тест студента оценивается по системе «зачтено»/«не зачтено» и предполагает учет выполнения заданий в течение учебного семестра (текущий контроль).

10. Методические рекомендации по освоению дисциплины

10.1. Пояснительная записка

Методические указания для специалистов по освоению дисциплины «История театрально-декорационного искусства и сценографии» разработаны в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности и рабочей программой дисциплины.

Цель методических указаний - помочь специалисту в изучении дисциплины, выполнении различных форм самостоятельной работы, усвоении теоретического материала и применении в профессиональной практике.

В современных условиях одним из важнейших требований к специалисту высокого уровня является умение самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в потоке научной и культурной информации.

Приступая к изучению дисциплины «История театрально-декорационного искусства и

сценографии», специалисты должны ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств, а также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке Института, получить доступ в электронные библиотечные системы, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций, тетрадь для выполнения заданий самостоятельной работы.

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных испытаний специалисту рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

1. Регулярно изучать каждую тему дисциплины, используя различные формы индивидуальной работы.

2. Согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины.

3. По завершении отдельных тем передавать выполненные работы преподавателю.

При регулярном выполнении текущих заданий и успешном прохождении межсессионной аттестации студент может претендовать на сокращение программы промежуточной и итоговой аттестации по дисциплине.

10.2. Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность действий обучающегося («сценарий изучения дисциплины»)

Все виды аудиторных и самостоятельных занятий сочетают в себе образовательную, воспитательную, практическую и методическую функцию.

Обучение по дисциплине включает в себя лекционные занятия и самостоятельную работу.

Лекционные занятия – это основная форма учебного процесса, которая рассчитана на изложение общей характеристики рассматриваемой темы, выявление понятий и категорий, раскрывающих содержание тех или иных явлений. При конспектировании лекционного материала предполагается акцентирование специалистами внимания на основные положения и понятия. В процессе изложения материала следует задавать вопросы преподавателю, уточняя те или иные понятия.

При освоении дисциплины «История театрально-декорационного искусства и сценографии» необходимы следующие виды заданий для студентов:

Таблица 1

для овладения знаниями:	для закрепления и систематизации знаний:	для формирования умений:
Чтение и конспектирование текста (учебника,	работа с конспектом лекции, в том числе составление	

первоисточника, дополнительной литературы)	плана лекций	
составление плана текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы)	повторная работа над учебным материалом	
работа со словарями и справочниками	составление плана и тезисов ответа	
учебно-исследовательская работа	составление таблиц для систематизации учебного материала	подготовка к собеседованию, опросу

В случае затруднений в освоении материала обратиться к преподавателю во время текущей консультации.

Задачи специалитета по обучению и формированию специалистов широкого профиля, сочетающих глубокие знания, предполагают регулярную самостоятельную работу специалиста. Качество работы основано, прежде всего, на тщательном изучении рекомендованной литературы.

Специалист может включать в список использованной литературы источники, не представленные в списке рекомендованной литературы. При изучении дисциплины наряду с лекционным материалом необходимо обратить внимание на репродукционный материал к каждой теме, представленный в компьютерном классе в папке «История театрально-декорационного искусства и сценографии».

Работа с литературой. Освоение методических приемов работы с литературой - одна из важнейших задач студента. Работа с литературой включает следующие этапы:

1. Предварительное знакомство с содержанием;
2. Углубленное изучение текста с преследованием следующих целей: усвоить основные положения; усвоить фактический материал; - логическое обоснование главной мысли и выводов;
3. Составление плана прочитанного текста. Это необходимо тогда, когда работа не конспектируется, но отдельные положения могут пригодиться на занятиях, при выполнении для участия в научных исследованиях.
4. Составление тезисов.

10.3. Рекомендации по подготовке к тестированию

Подготовка к тестированию и опросу необходима для контроля за освоением материала студентами. Необходимость в рекомендациях возникает в связи с тем, что тестирование на некоторых курсах являются основными формами текущего контроля.

Примерный текст рекомендаций по подготовке к тестированию и опросу.

Уровень подготовки зависит от знания теоретического и репродукционного материала, который выносится на контроль. В целом же алгоритм действий, следующий:

1. По конспектам и учебнику изучите пройденные темы.
2. Просмотрите репродукционный материал в компьютерном кабинете.
4. Выпишите основные темы в тетрадь.
6. Составьте схему ответа.

Работа с электронным образовательным ресурсом – вид самостоятельной работы, проходит на личном или вузовском компьютере. Использование современных информационных средств позволяет закреплять и значительно расширять пройденный материал, актуализировать имеющиеся знания, владеть современными проблемами развития истории искусства.

10.4.Советы по подготовке к текущему, промежуточному и итоговому контролю по дисциплине

Изучение каждой дисциплины заканчивается определенными методами контроля, к которым относятся: текущая аттестация, зачет с оценкой, экзамен.

Требования к организации подготовки к зачету и экзамену те же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к зачету у студента должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение семестра.

Первоначально следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить основные положения, используя при этом опорные конспекты лекций.

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удастся, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний во время консультаций. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.

В процессе освоения дисциплины практикуются как индивидуальные, так и групповые консультации по обозначенным специалистами сложным для освоения вопросам.

Для контроля текущей успеваемости и промежуточной аттестации используется рейтинговая система оценки. Для обеспечения необходимого уровня рейтинга рекомендуется стабильная посещаемость лекционных занятий, регулярность самостоятельной работы студента.

10.5. Перечень компетенций и планируемых результатов изучения дисциплины. Критерии оценивания результатов обучения и оценочные средства

Компетенции	Индикаторы компетенций	Критерии оценивания результатов обучения					Оценочные средства
		1	2	3	4	5	
<p>ОПК-5. Способен ориентироваться в культурно-исторических</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - художественно-стилевые направления в истории искусства и их отражения в искусстве театра; - основные этапы развития, стили, важнейшие направления в искусстве театра и театрально-декорационного искусства, понимать основные движущие силы и закономерности историко-культурного процесса; - конкретные произведения театрально-декорационного искусства, их стилистические характеристики и иконографические особенности; - виды профессиональной деятельности в театре (как в синтетическом виде искусства); - Основные базы данных по вопросу, способы обработки и анализа информации из различных источников. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ориентироваться в основных видах театрально-декорационного искусства и сценографии в контексте истории искусства и культуры; 	Отсутствие умений	Частично освоенное умение	Успешное, но не систематическое умение	Успешное, но содержащее пробелы умение	Успешное, систематическое умение, навык	Опрос Собеседование Тест

	<p>- соотносить процессы развития в отечественном и зарубежном театральном-декорационном искусстве и сценографии;</p> <p>- анализировать компоненты синтетического взаимопроникновения видов искусства в театре</p> <p>Владеть:</p> <p>- знаниями истории создания и художественных особенностях выдающихся произведений в истории театральном-декорационного искусства, процессов формирования и развития основных течений в области сценографии;</p> <p>- терминологией в области истории театральном-декорационного искусства и сценографии</p>						
--	---	--	--	--	--	--	--

контекстах развития стилей направлений в изобразительных и иных искусствах	Отсутствие умений	Частично освоенное умение	Успешное, но не систематическое умение	Успешное, но содержащее пробелы умение	Успешное, систематическое умение, навык	Опрос Собеседование Тест
	Отсутствие навыков	Фрагментарное применение навыков	Успешное, но не систематическое применение навыков	Успешное, но сопровождающееся отдельными ошибками применение навыков	Успешное и систематическое применение навыков	Опрос Собеседование Тест