

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Автономная некоммерческая организация

«Образовательная организация высшего образования

«Институт театрального искусства»

(АНО ООВО «Институт имени Народного артиста СССР И.Д. Кобзона»)

ФАКУЛЬТЕТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ

Утверждено

Проректор

по образовательной
и воспитательной работе

М.В. Носова

«30» августа 2019 г.

**Б1.В.01 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ
ПОСТАНОВОЧНАЯ РАБОТА РЕЖИССЕРА В
ДРАМАТИЧЕСКОМ ТЕАТРЕ**

Специальность (направление подготовки) 52.05.02 Режиссура театра

(код, наименование направления подготовки)

Специализация (профиль) Режиссер драмы

(наименование)

Квалификация (степень) выпускника Режиссер драмы

Год начала реализации ОПОП 2019 – 2020 учебный год

Уровень образования специалитет

Форма обучения очная, заочная

(очная, заочная)

Год разработки/обновления 2019

Согласовано
декан факультета сценических искусств

к.и.н., доцент

«30» августа 2019 г.

О.И. Писаренко /

Ф.И.О.

подпись

Рабочая программа дисциплины
разработана и одобрена кафедрами
драматического искусства,
гуманитарных дисциплин

Протокол № 1

«28» августа 2019 г.

зав. кафедрой

В. В. Тепляков /

Ф.И.О.

подпись

Протокол № 1

«26» августа 2019 г.

зав. кафедрой

Н.А. Давтян /

Ф.И.О.

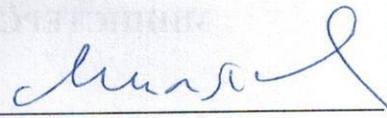
подпись

Москва, 2019 г.

Авторы-разработчик (и)

Миляев И.В.,
заслуженный художник РФ,
профессор

ФИО, должность, ученая степень, звание

подпись

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель изучения модуля, его место в структуре образовательной программы	4
2. Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы	4
3. Трудоемкость модуля и видов занятий по дисциплинам (объем дисциплин в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся).	11
4. Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий	14
5. Приложение 1. Фонд оценочных средств	65
6. Приложение 2. Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов	131
7. Приложение 3. Перечень профессиональных данных баз данных и информационных справочных систем	134
8. Приложение 4. Материально-техническое и программное обеспечение модуля	135

1. Цель изучения модуля, его место в структуре образовательной программы

Рабочая программа дисциплины «Постановочная работа режиссера в драматическом театре» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования ВО по специальности (направлению подготовки) 52.05.02 Режиссура театра, утв. приказом Министерства образования и науки РФ №1116 от «16» ноября 2017 г.

Модуль Б1.В.01 «Постановочная работа режиссера в драматическом театре» относится к базовой части блока 1 Дисциплины (модули) часть, формируемая участниками образовательных отношений основной профессиональной образовательной программы специалитета по специальности 52.05.02 Режиссура театра. Преподавание этого модуля осуществляется на очной форме обучения на 3 – 4 курсах в 5 – 8 семестрах, на заочной форме обучения на 3 – 4 курсах в 6 – 8 семестрах. Модуль «Постановочная работа режиссера в драматическом театре» является необходимым элементом профессиональной подготовки режиссёров.

Целью изучения модуля «Постановочная работа режиссера в драматическом театре» является формирование компетенции посредством освоения студентами совокупности ее составляющих когнитивного, деятельностного и ценностного элементов для применения студентами выразительных средств в постановочной работе.

Основные задачи модуля:

- ознакомить студентов с системой взаимодействия с декорационной установкой;
- уметь создавать композицию сценического пространства;
- научить будущего режиссера драматического театра переносить свои теоретические замыслы в конкретику пространственного образного решения,
- ознакомить с особенностями создания сценического эскиза и объемного макета сценического пространства спектакля;
- научить студентов применять метод стилистического анализа произведений изобразительного искусства;
- научить использовать в процессе постановки технологические возможности сценической площадки;
- научить самостоятельно или с участием художника оп свету световую партитуру спектакля;
- научить устанавливать сотрудничество с другими создателями спектакля.

Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося:
- не предусматриваются.

Данный модуль тесно взаимодействует с такими дисциплинами профессиональной направленности, как «Режиссура и мастерство артиста», «Театральная режиссура», «Практика реализации современных художественных проектов», «Направления современной режиссуры».

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

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций, предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 52.05.02 Режиссура театра, квалификация (степень) «Режиссер драмы».

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

Задача ПД	Объект или область знания	Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения профессиональной компетенции (трудовое действие)	Наименование показателя оценивания (результата обучения по дисциплине)	Основание (ПС, анализ опыта)
<p>Постановка спектаклей в профессиональном театре в соответствии со специализацией</p> <p>Постановка сценических представлений в профессиональном театральном зрелищной организации в соответствии со специализацией</p> <p>Реализация и совершенствование психофизических возможностей для профессиональной творческой деятельности</p>	<p>драматическое или музыкально - драматическое произведение роль, партия</p> <p>собственный психофизический аппарат</p> <p>зрительская аудитория</p> <p>творческие коллективы организаций</p>	<p>ПК-1. Способность к постановке спектаклей в профессиональном драматическом театре</p>	<p>ПК-1.1. Знает теоретические и методические основы режиссуры в драматическом театре</p> <p>ПК-1.2. Знает историю и теорию драматического театра</p> <p>ПК-1.3. Знает особенности художественно-производственного процесса в драматическом театре</p> <p>ПК-1.4. Умеет создавать сценические произведения с использованием разнообразных выразительных средств драматического театра</p> <p>ПК-1.5. Умеет руководить художественно-производственным</p>	<p>знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> – теоретические и методические основы режиссуры в драматическом театре; – историю и теорию драматического театра; – особенности художественно-производственного процесса в драматическом театре; – основы сценографии; – основы техники сцены; – основы работы с декоратором, сценографом; – основы работы с художником; – виды выразительных средств в постановочной работе; – композиционные принципы в постановочной работе; – сценические выразительные средства и особенности их применения; – историю развития сценического костюма; – специфику различных культур, оказывающих влияние на костюм; – теоретические основы дисциплины; – роль тренинга в подготовке и развитии 	<p>– Анализ отечественного и зарубежного опыта</p>

			<p>процессом</p> <p>ПК-1.6. Умеет производить режиссерский анализ литературной основы, разрабатывать замысел спектакля</p> <p>ПК-1.7. Умеет вести творческий поиск в репетиционной работе с актерами</p> <p>ПК-1.8. Умеет разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля в сотрудничестве с художником, композитором, хореографом, другими участниками постановочной группы</p> <p>ПК-1.9. Владеет профессиональными навыками режиссуры в драматическом театре</p> <p>ПК-1.10. Владеет основами актерского мастерства в драматическом театре.</p> <p>ПК-1.11. Имеет опыт постановки драматического спектакля</p>	<p>актера;</p> <ul style="list-style-type: none"> – виды и назначение различных актёрских тренингов; – методы проведения актерских тренингов; – основы актерского искусства; – технику проведения тренингов; <p>имеет навыки начального уровня:</p> <ul style="list-style-type: none"> – приобрести навык соблюдать и выполнять требования охраны труда, техники безопасности и противопожарной охраны при оформлении спектакля в сотрудничестве с художником, сценографом, хореографом, другими участниками постановочной группы в драматическом театре; – приобрести навык создавать сценические произведения с использованием разнообразных выразительных средств драматического театра; – приобрести навык разрабатывать замысел спектакля; – приобрести навык вести творческий поиск в репетиционной работе с актерами; – приобрести навык разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля в сотрудничестве с художником, композитором, хореографом, другими участниками постановочной группы; – приобрести навык ставить общие постановочные задачи перед создателями сценического произведения; 	
--	--	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> – приобрести навык использовать опыт и знания создателей сценического произведения; – приобрести навык работать в творческом сотрудничестве с художником, сценографом; – приобрести навык творчески применить свои знания на практике; – приобрести навык создать и разработать замысел исторического костюма для театральной постановки; – приобрести навык подготовки эскизов моделей исторической одежды, аксессуаров, масок; – приобрести навык определять особенности костюма различных направлений театрального искусств; – приобрести навык определять цель и задачи для создания личного и группового тренинга; – приобрести навык применять различные техники и технологии проведения актёрских тренингов; – приобрести навык оценивать результаты, достигнутые в ходе проведения актёрского тренинга; – приобрести навык осуществлять подготовку и проведение актерского тренинга; – приобрести навык развить концентрацию, внимание, воображение, слушать и слышать свой организм; 	
--	--	--	--	---	--

				<p>имеет навыки основного уровня:</p> <ul style="list-style-type: none"> – системное применение навыка соблюдать и выполнять требования охраны труда, техники безопасности и противопожарной охраны при оформлении спектакля в сотрудничестве с художником, сценографом, хореографом, другими участниками постановочной группы; – системное применение навыка создавать сценические произведения с использованием разнообразных выразительных средств драматического театра; – системное применение навыка разрабатывать замысел спектакля; – системное применение навыка вести творческий поиск в репетиционной работе с актерами; <p>системное применение навыка разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля в сотрудничестве с художником, композитором, хореографом, другими участниками постановочной группы;</p> <ul style="list-style-type: none"> – системное применение навыка ставить общие постановочные задачи перед создателями сценического произведения; – системное применение навыка использовать опыт и знания создателей сценического произведения; – системное применение навыка работать в творческом сотрудничестве с художником, сценографом; 	
--	--	--	--	---	--

				<ul style="list-style-type: none"> – системное применение навыка творчески применить свои знания на практике; – системное применение навыка создать и разработать замысел исторического костюма для театральной постановки; – системное применение навыка подготовки эскизов моделей исторической одежды, аксессуаров, масок; – системное применение навыка определять особенности костюма различных направлений театрального искусств; – системное применение навыка определять цель и задачи для создания личного и группового тренинга; – системное применение навыка применять различные техники и технологии проведения актёрских тренингов; – системное применение навыка оценивать результаты, достигнутые в ходе проведения актёрского тренинга; – системное применение навыка осуществлять подготовку и проведение актерского тренинга; – системное применение навыка развить концентрацию, внимание, воображение, слушать и слышать свой организм; – применения опыта 	
--	--	--	--	---	--

				<p>постановки спектаклей в драматическом театре;</p> <p>владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> – искусством взаимодействия и сотрудничества с всеми создателями сценического произведения; – логикой рассуждений и высказываний, навыком последовательного, аргументированного высказывания; – навыками определения и постановки задач для личного и группового тренинга; – навыками проведения различных видов актёрских тренингов; – анализом выполненных сценических работ; 	
--	--	--	--	---	--

Формы контроля:

- *тематический контроль* – для проверки знаний и навыков определенной темы программы, осуществляется периодически по мере прохождения новой темы, раздела, проводится в формах *презентации, опроса, конспектирования, доклада, сообщения*;
- *текущий контроль успеваемости (ТКУ)* для проверки знаний, умений и навыков студентов может проводиться в форме подготовки студентами *презентаций, фронтального опроса*;
- *промежуточная аттестация (ПА)* – проводится по всем формам обучения в форме *зачета, экзамена*.

3. Трудоемкость модуля и видов занятий по модулю (объем дисциплин в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся).

В процессе преподавания модуля *«Постановочная работа режиссера в драматическом театре»* используются как классические методы обучения (лекции, практические занятия), так и различные виды самостоятельной работы студентов по заданию преподавателя, которые направлены на развитие творческих качеств студентов и на поощрение их интеллектуальных инициатив.

В рамках данного курса используются:

-активные формы обучения:

- *практические занятия (семинар);*

-интерактивные формы обучения:

- *практические занятия (дискуссии, аналитическая работа в виде ответов на вопросы с целью построения логических связей и закономерностей);*
- *проблемные лекции.*

Общая трудоемкость модуля *«Постановочная работа режиссера в драматическом театре»* для всех форм обучения, реализуемых в Институте по специальности (направлениям подготовки) *52.05.02 Режиссура театра*, составляет **14** зачетных единиц (504 часа). (1 зачетная единица соответствует 27 астрономическим часам и 36 академическим часам).

Обозначение	Виды учебных занятий и работы обучающегося
Л	Лекции
ЛД	Лекция-дискуссия
ЛР	Лабораторные работы
ПЗ	Практические занятия
ИЗ	Индивидуальные занятия
ПЛ	Проблемные лекции
Д	Дискуссии
Т	Тренинги
Дис	Диспуты
ДИ	Деловые игры
ПР	Проектная работа
МС	Моделирование производственной ситуации
МК	Мастер-класс
П	Презентация
ТЗ	Творческое задание
АР	Аналитическая работа в виде ответов на вопросы с целью построения логических связей и закономерностей
ОС	Обсуждение событий

ПВПР	Представление вопросов по теме для всеобщего обсуждения, работа в полилогическом режиме
ВМ	Видеоматериалы с комментарием студентов и обсуждением
СР	Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения
СР	Самостоятельная работа обучающегося в период теоретического обучения
К	Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с преподавателем в период промежуточной аттестации

Вид учебной работы	Всего число часов и (или) зачетных единиц (по формам обучения)	
	52.05.02 Режиссура театра	
	Очная	Заочная
Основы сценографии		
Контактная работа	68	22
Аудиторные занятия (всего)	68	
В том числе:		
Лекции	34	10
Лабораторные занятия		
Практические занятия	34	12
Индивидуальные занятия		
Самостоятельная работа (всего)	112	185
Промежуточная аттестация, в том числе:		
Вид	Экзамен	Экзамен
Трудоемкость (час.)	36/-	9/-
Общая трудоемкость ЗЕТ / часов	6/216	6/216
Вид учебной работы	Всего число часов и (или) зачетных единиц (по формам обучения)	
	52.05.02 Режиссура театра	
	Очная	Заочная
Работа с художником		
Контактная работа	60	20
Аудиторные занятия (всего)	60	20
В том числе:		
Лекции		
Лабораторные занятия		
Практические занятия	60	20
Индивидуальные занятия		
Самостоятельная работа (всего)	84	147
Промежуточная аттестация, в том числе:		
Вид	Экзамен, зачет	Экзамен, зачет
Трудоемкость (час.)	36/-	9/4
Общая трудоемкость ЗЕТ / часов	5/180	5/180
Вид учебной работы	Всего число часов и (или) зачетных единиц (по формам обучения)	
	52.05.02 Режиссура театра	
	Очная	Заочная
История декорационного искусства		
Контактная работа	30	12
Аудиторные занятия (всего)	30	12
В том числе:		
Лекции	14	6
Лабораторные занятия		
Практические занятия	16	6
Индивидуальные занятия		
Самостоятельная работа (всего)	42	87
Промежуточная аттестация, в том числе:		
Вид	Экзамен	Экзамен
Трудоемкость (час.)	36/-	9/-
Общая трудоемкость ЗЕТ / часов	3/108	3/108

4. Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий.

№ п/п	Наименование тем (разделов) дисциплины	Семестр	СР	Количество часов по видам учебных занятий и работы обучающегося		Код формируемых компетенций	Формы ПА, ТКУ
				Активные занятия			
				Л	ПЗ		
ОСНОВЫ СЦЕНОГРАФИИ							
очная форма обучения							
<i>Первый этап освоения компетенции</i>							
1.	Тема 1. Сценография как художественное явление.	5	56	16	16	ПК-1	
2.	Тема 2. Технология художественного оформления спектакля.	5	56	18	16	ПК-1	
<i>Текущий контроль успеваемости</i>					2		<i>Презентация</i>
<i>Промежуточная аттестация</i>							<i>Экзамен</i>
Всего часов:			112	34	34		К–36 час.
Общая трудоемкость дисциплины (в часах)				216			час.
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)				6			ЗЕ
заочная форма обучения							
<i>Первый этап освоения компетенции</i>							
1.	Тема 1. Сценография как художественное явление.	6	90	4	4	ПК-1	
2.	Тема 2. Технология художественного оформления спектакля.	6	95	6	6	ПК-1	
<i>Текущий контроль успеваемости</i>					2		<i>Презентация</i>
<i>Промежуточная аттестация</i>							<i>Экзамен</i>
Всего часов:			185	10	12		К–9 час.
Общая трудоемкость дисциплины (в часах)				216			час.
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)				6			ЗЕ

№ п/п	Наименование тем (разделов) дисциплины	Семестр	СР	Количество часов по видам учебных занятий и работы обучающегося		Код формируемых компетенций	Формы ПА, ТКУ
				Активные занятия			
				Л	ПЗ		
РАБОТА С ХУДОЖНИКОМ							
очная форма обучения							
<i>Первый этап освоения компетенции</i>							
1.	Тема 1. Союз режиссера и художника-сценографа в работе над представлением.	7	38		32	ПК-1	
<i>Промежуточная аттестация</i>							
2.	Тема 2. Изобразительный язык художника и образное решение театрализованного действия.	8	46		26	ПК-1	
<i>Текущий контроль успеваемости</i>							
					2		<i>Фронтальный опрос</i>
<i>Промежуточная аттестация</i>							
							<i>Экзамен</i>
Всего часов:			84		60		К–36 час.
Общая трудоемкость дисциплины (в часах)			180				час.
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)			5				ЗЕ
заочная форма обучения							
<i>Первый этап освоения компетенции</i>							
1.	Тема 1. Сценография как художественное явление.	7	60		8	ПК-1	
<i>Промежуточная аттестация</i>							
2.	Тема 2. Технология художественного оформления спектакля.	8	87		10	ПК-1	
<i>Текущий контроль успеваемости</i>							
					2		<i>Фронтальный опрос</i>
<i>Промежуточная аттестация</i>							
							<i>Экзамен</i>
Всего часов:			147		12		К–13 час.
Общая трудоемкость дисциплины (в часах)			180				час.
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)			5				ЗЕ

№ п/п	Наименование тем (разделов) дисциплины	Семестр	СР	Количество часов по видам учебных занятий и работы обучающегося		Код формируемых компетенций	Формы ПА, ТКУ
				Активные занятия			
				Л	ПЗ		
ИСТОРИЯ ДЕКОРАЦИОННОГО ИСКУССТВА							
очная форма обучения							
<i>Первый этап освоения компетенции</i>							
1.	Тема 1. Театрально-декорационное искусство в эпоху Средневековья. Эпоха Возрождения.	6	5	1	1	ПК-1	
2.	Тема 2. Театрально-декорационное искусство России от истоков до первой половины XIX века.	6	5	1	1	ПК-1	
3.	Тема 3. Театрально-декорационное искусство России второй половины XIX века и рубежа XIX – XX вв.	6	5	2	2	ПК-1	
4.	Тема 4. Театрально-декорационное искусство России начала XIX века.	6	5	2	2	ПК-1	
5.	Тема 5. Театрально-декорационное искусство первых лет революции. Театрально-декорационное искусство 1921-1932 гг.	6	5	2	2	ПК-1	
6.	Тема 6. Театрально-декорационное искусство 1930 - 1940-х годов. Театрально-декорационное искусство 2военных лет.	6	55	2	2	ПК-1	
7.	Тема 7. Театрально-декорационное искусство второй половины 1940 - 1980-х годов.	6	5	2	2	ПК-1	
8.	Тема 8. Тенденции развития театрально-декоративного искусства на рубеже XX - XXI вв.	6	7	2	2	ПК-1	
<i>Текущий контроль успеваемости</i>					2		<i>Презентация</i>
<i>Промежуточная аттестация</i>							<i>Экзамен</i>
Всего часов:			42	14	16		К–36 час.
Общая трудоемкость дисциплины (в часах)							час.
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)							ЗЕ

№ п/п	Наименование тем (разделов) дисциплины	Семестр	СР	Количество часов по видам учебных занятий и работы обучающегося		Код формируемых компетенций	Формы ПА, ТКУ
				Активные занятия			
				Л	ПЗ		
ИСТОРИЯ ДЕКОРАЦИОННОГО ИСКУССТВА							
заочная форма обучения							
<i>Первый этап освоения компетенции</i>							
1.	Тема 1. Театрально-декорационное искусство в эпоху Средневековья. Эпоха Возрождения.	6	10	0,5	0,5	ПК-1	
2.	Тема 2. Театрально-декорационное искусство России от истоков до первой половины XIX века.	6	10	0,5	0,5	ПК-1	
3.	Тема 3. Театрально-декорационное искусство России второй половины XIX века и рубежа XIX – XX вв.	6	10	0,5	0,5	ПК-1	
4.	Тема 4. Театрально-декорационное искусство России начала XIX века.	6	10	0,5	0,5	ПК-1	
5.	Тема 5. Театрально-декорационное искусство первых лет революции. Театрально-декорационное искусство 1921-1932 гг.	6	10	1	1	ПК-1	
6.	Тема 6. Театрально-декорационное искусство 1930 - 1940-х годов. Театрально-декорационное искусство 2военных лет.	6	10	1	1	ПК-1	
7.	Тема 7. Театрально-декорационное искусство второй половины 1940 - 1980-х годов.	6	10	1	0,5	ПК-1	
8.	Тема 8. Тенденции развития театрально-декоративного искусства на рубеже XX - XXI вв.	6	17	1	0,5	ПК-1	
<i>Текущий контроль успеваемости</i>						1	<i>Презентация</i>
<i>Промежуточная аттестация</i>							<i>Экзамен</i>
Всего часов:			87	6	6		К–9 час.
Общая трудоемкость дисциплины (в часах)							час.
Общая трудоемкость дисциплины (в зачетных единицах)							ЗЕ

Содержание разделов и тем учебной дисциплины

Дисциплина ОСНОВЫ СЦЕНОГРАФИИ

Тема 1. Сценография как художественное явление.

Техника сцены. Выразительные средства в постановочной работе. Художественное оформление (декорации) и образы героев, основные события драмы. Архитектура и оборудование сцены. Основные функции сценографического решения. Работа режиссера со сценграфом, как одним из создателей сценического произведения. Работа режиссера с техническими службами. Этические принципы в работе.

Тема 2. Технология художественного оформления спектакля.

Композиция сценического пространства. Орнамент и основы сценографической композиции. Образное решение представления в условиях малой сцены. Световая партитура художественного действия. Технология поиска образного решения пространства. Декорации. Виды декораций и пространственное устройство сцены.

Световая партитура спектакля.

Дисциплина РАБОТА С ХУДОЖНИКОМ

Тема 1. Союз режиссера и художника-сценографа в работе над представлением.

Общность мировоззрения. Единые эстетические критерии. Одинаковое понимание драматургии. Единство цели. Доверие, взаимоуважение, взаимообогащение. Ознакомление художника с результатами режиссерского анализа и замыслом постановки.

Тема 2. Изобразительный язык художника и образное решение театрализованного действия.

Изобразительный язык художника и образное решение театрализованного действия. Макет и эскизы. Цвет. Свет. Костюмы.

Дисциплина ИСТОРИЯ ДЕКОРАЦИОННОГО ИСКУССТВА

Тема 1. Театрально-декорационное искусство в эпоху Средневековья. Эпоха Возрождения.

Введение в изучение дисциплины «История театрально-декорационного искусства». Цели и задачи. Содержание понятия «театрально-декорационное искусство».

Периодизация истории театрально-декорационного искусства.

Специфика театрально-декорационного искусства.

Истоки театрально-декорационного искусства Европы. Античность. Архитектура и сценическая техника античного театра.

Римский театр.

Периодизация истории средневекового театра. Церковный театр. Уличный театр. Эпоха Возрождения. Принципы сценических постановок театра эпохи Возрождения. Театрально-декорационное искусство Европы XVII - XVIII вв.

Тема 2. Театрально-декорационное искусство России от истоков до первой половины XIX века.

Театрально-декорационное искусство Древней Руси. Театрально-декорационное искусство России XVIII века. Театрально-декорационное искусство России первой половины XIX в.

Тема 3. Театрально-декорационное искусство России второй половины XIX века и рубежа XIX – XX вв.

Народные истоки русского театра, его обрядово-игровой характер. Использование предметов крестьянского быта, костюма. Изготовление бутафории. Скоморошество. Элементы театральности в придворной и церковной культуре XVII века. Кукольный скомороший театр. Петрушечная (пальцевая) и вертепная (стержневая) системы. Украинский вертеп. Его устройство и символика.

Многообразие форм древнерусского театра. Использование интерьера церквей для представлений. Оформление богослужбной драмы («Шествие на осляти», «Пешное действо»). Символика цвета в костюмах. Грим. Освещение. Первый придворный театр (1672) и его репертуар («Действо об Эсфири», «Юдифь», «Баязет и Тамерлан»). Устройство Комедийной хоромы в селе Преображенском и театра в Кремле. Изготовление рам «перспективного письма» художниками и мастерами Оружейной палаты. Влияние западно-европейской живописи на театрально-декорационное искусство придворного театра. Художник П. Инглис. Закрытие придворного театра в 1676 г.

Школьный театр XVII века. Устройство, постановочные приемы. Использование эффектов теневого театра. Изготовление призм и теллуриев. Костюм в школьном театре. Особенности исторического развития России в XVIII веке. Образование империи и укрепление дворянского государства. Творческая переработка достижений западноевропейских государств в интересах развития русской национальной культуры. Место театра в общественной жизни петровского времени. Его просветительский характер. Создание публичного театра в Москве (1702). Исполнение декораций мастерами Оружейной палаты, художниками и архитекторами под руководством В. Познанского. Изготовление рам перспективного письма, живописных завес, задников. Обмирщение школьного театра в первой половине XVIII века. Устройство сцены. Использование вертикального пространства. Эклектичность оформления спектаклей. Декоративность и условность театрального костюма, его трансформация по ходу действия. Символика цвета. Виды театральных представлений: шествия, иллюминация, маскарады. Массовый характер Фейерверков. Взаимодействие театра и Фейерверков. Световые декорации. Роль символов, эмблем, аллегорий. Исторический, аллегорический, этнографический костюмы. Представления драматического театра. Народные картинки как единственный источник сведений о его декорациях и костюмах. Устройство сценической площадки.

Развитие художественной культуры в середине XVIII века. Роль М. В. Ломоносова в русском просвещении и культуре. Развитие театра при приемниках Петра I. Тяготение к придворно-аристократической культуре Запада. Маскарады, карнавалы, шествия. Гастроли иностранных трупп. Преобладание оперно-балетных спектаклей. Использование единой установки в трагедийных спектаклях. Смена места действия в комедиях, балетах, операх. Использование костюмов персонажей А. Ватто, Ф. Буше, Ш. Лебрена и других художников. Эскизы М. Кирценгер.

Эстетические принципы барокко. Барокко в театре. Джузеппе Валериани (1708 - 1762). Приезд в Россию (1742). Преобладание архитектурных мотивов в его творчестве. Создание подвесных кулисно-арочных декораций, вес, задников. Симметричность композиций. Монохромный характер эскизов Валериани. Писанный свет. Оформление опер Арайи «Селевк» (1744), «Сципион» (1745), «Евдокия венчанная или Феодосий II» (1751). Творчество П. и Ф. Градици. Появление типовых декораций. Развитие любительских

театров. Театр Ф.Г.Волкова в Ярославле (1750). Учреждение русского государственного публичного театра в Петербурге (1756). Создание постоянного общедоступного и Петровского театра в Москве. Открытие Эрмитажного театра для придворной публики. Развитие русского классицизма во второй половине XVIII века и его эстетические принципы. Подражание «прекрасной» природе. Устройство театрального здания и сцены во второй половине XVIII и начале XIX веков. Их связь с ренессансным театром. Медленное проникновение классицизма в театральную декорацию. Типы декораций для трагедий и комедий.

Творчество В. Гильфердинга (работал в России 1760 - 1780-е гг.), Ф. Градицци (1729 - 1793) и других иностранных художников при русском дворе. Условная трактовка национальной архитектуры в сочетании с использованием реальных форм зодчества. Эволюция барочных средств к классицизму. Попытки строительства павильона для представления комедий. Существование крепостных театров Шереметьева, Юсуповых и других. Работа в них иностранных и русских мастеров (И. Волохов, Г. Мухин, К. Фунтусов). Внесение в классицистский канон наивной непосредственности. Отсутствие стилистического единства в их декорациях.

Начало XIX века подводит итоги формированию сцены-коробки и определяет соотношения и устройство ее основных частей. Борьба со старыми техническими формами сцены протекает в самых разнообразных направлениях. Путь отказа от сцены-коробки находит самые многосторонние разветвления, вплоть до возвращения к сцене-арене, окруженной со всех сторон зрителями. Такая устремленность к пространственной сцене нередко связывалась с желанием восстановить в театре его ранние античные формы. Театр эпохи романтизма во Франции.

Усиление общественного значения театра в новых экономических и политических условиях.

Развитие декорационного искусства, главным образом в сфере оперных и балетных спектаклей. Существование традиций классицизма, романтизма и реализма в оформлении спектаклей. Работы Дж. Кваренги, Тома де Томона, Ф.Казакова.

Перспективная живопись, как основная форма пластического решения пространства.

Влияние итальянской школы сценического искусства, затем немецкой.

Пьетро ди Готтардо Гонзага (1751 - 1831). Приезд в Россию (1792). Тематическая широта спектаклей, оформленных художником. Разработка системы декорирования спектаклей вне конкретной связи с сюжетом пьесы. Сочетание возвышенно-гармонического идеального мира с правдоподобием. Экспрессивная и эмоциональная выразительность декораций Гонзага. Иллюзионистский эффект его живописи. Использование контрастов светотеневой трактовки. Отсутствие межантрактного занавеса, освещение зала во время действия.

Введение в спектакль реального видового пейзажа. Диагональное построение панорам с изображениями Петербурга, Гатчины, Павловска.

Создание бытовой интерьерной декорации, исходя из принципов классицизма (замкнутое пространство, простота форм, скупость бытовых деталей). Появление предромантических тенденций в творчестве Гонзага (П. Анфонси «Зенобий», 1797). Воссоздание национального колорита древней Руси в операх «Илья Богатырь» (совместно с Д. Корсики, 1806), «Дмитрий Донской» (1807).

Проект театра в Архангельском. Декорации для него. Воздушный театр в Павловске (1811).

Теоретические взгляды Гонзага, выраженные в трактатах: «Музыка для глаз», «О чувстве, вкусе, о прекрасном», «Объяснение моему начальнику», «Замечания о постройке театра».

Архитектурно-перспективные традиции в творчестве Корсини (1744 – 1814). Создание типовых декораций с элементами романтизма.

Эстетические принципы романтизма. Сочетание традиций классицизма и романтизма в творчестве А. Каноппи (1774 - 1832). Архитектурные ведуты и пасторальные сценические пейзажи с фигурами. Диагональное построение композиций.

Театральный костюм эпохи романтизма. Сохранение антикизирующих форм в спектаклях мифологической тематики. Подчеркивание характерных черт национальной одежды. Стилизация народных костюмов по моде того времени. Рисунки костюмов работы А. Орловского (1770 - 1832).

Отставание театрально-декорационного искусства в оформлении драмы. Подбор дежурных декораций для постановки комедий (А. С. Грибоедов «Горе от ума», 1831; Н.Гоголь «Ревизор», 1836).

Оформление романтического музыкального спектакля в 1830 – 1840-е гг. Сценическая машинерия. Постановочные эффекты. Стандартизация декораций. Эскизы типовых декораций для пьес разных жанров.

А. А. Роллер (1805 - 1891). Сочетание искусства декоратора и театрального машиниста. Организация пышного, эффектного зрелища. Передача торжеств и катастроф. Использование кулисно-арочной системы. «Развальная» сборка декораций. Произвольное использование увражного материала. Симметричность композиции. Сложность мизансцен (Г. Спонтини «Кесарь в Египте», 1834).

Интерес к историческим сюжетам. Эклектичность Роллера. Оформление спектаклей на русскую тему (М. Глинка «Жизнь за царя», «Иван Сусанин», 1836, «Руслан и Людмила», 1841, А. Верстовский «Аскольдова могила», 1841). Стилизация русской архитектуры. Тяга к украшательству. Эклектика, как главная черта оформления опер.

Утрата ведущего значения романтической декорации в театрально-декорационном искусстве Г. Г. Вагнера (1810 - 1885), И. К. Брауна (1854).

Появление реалистических традиций в русском театрально-декорационном искусстве. Постановка драмы Н. Полевого «Елена Глинская» (1840). Исполнение костюмов по образцам «Исторического описания одежды и вооружения русских войск» с рисунками А. Висковатого.

Устройство сцены в первой половине XIX века. Использование зрительных, шумовых и световых эффектов. Освещение сцены карсельскими лампами. Опыт применения газа. Отказ от равномерного освещения сцены и зрительного зала. Выявление светом отдельных сцен. Затемнение зала во время спектакля. Отказ от образа спектакля XVIII века, как яркого зрелища, «вписывающегося» в архитектуру зрительного зала.

Тема 4. Театрально-декорационное искусство России начала XIX века.

Общественное движение в России 1860 - 1880-х гг. Период «первого демократического подъема», его отражение в литературе и искусстве. Отставание театрально-зрелищных форм. Распад гармонического единства живописно-пластических искусств. Значение балетного спектакля в сохранении традиций художественного оформления по системе Роллера. Господство обстановочной феерии, экзотических сюжетов, напыщенных страстей. Критика оформления балетов демократической интеллигенцией (В. В. Стасов, И. Е. Салтыков-Щедрин). Продолжение работы Роллера в театре (Ц. Пуни «Конек-Горбунок», 1864; Л. Ф. Минкус «Золотая рыбка», 1864).

Постепенное освобождение театрального искусства из-под власти романтических канонов. Интерес к исторической достоверности. Поддержка В. Стасовым этой тенденции. Приглашение на императорскую сцену архитекторов и археологов. Заимствование архитекторами Набоковым и Н. Эллертом костюмов из исторических увражей (И. Серов «Владимир и Рогнеда» 1867).

Художественное решение постановки «Руслана и Людмилы» художником И. Горнастаевым (Прага, 1866 - 1867). Разделение жанров декораторов на «пейзажных» и «архитектурных» и т.д. Приход на сцену историко-бытовой декорации в 1860-е гг. М. И. Шишков (1832 - 1897), М. М. Бочаров (1831 - 1895). Утверждение национальной тематики.

Привнесение на сцену достоверной русской архитектуры, русского пейзажа, русского костюма. Близость М. М. Бочарову современной станковой пейзажной живописи. Изображение романтического состояния природы в декорациях художника. Передача эмоционального состояния природы. Сухость и графичность архитектурных декораций Шишкова. Пестрота колорита. А. К. Толстой «Смерть Иоанна Грозного» (1867) – оформление художников М. И. Шишкова, М. М. Бочарова, А. Гагарина. Костюмы В. Шварца. Поактное оформление спектакля. Неоднородность оформления. Использование декоративных узоров древнерусского стиля. Попытки жанрового истолкования исторической темы. Бытовизм в костюмах Шварца. Воссоздание в них типов и характеров действующих лиц. Значение постановки для дальнейшего развития театрально-декорационного искусства. Главенствующая роль Шишкова в оформлении спектакля М. И. Мусоргского «Борис Годунов» (1870). Декорации Шишкова, Бочарова, историк-консультант Н. И. Костомаров, археолог В. И. Прохоров. Монументализация архитектуры, выявление драматизма декораций. Использование типовых декораций в некоторых картинах. Поэтичность и красота пейзажа. Учреждение класса декорационной живописи Академии художеств (1878). Рождение и утверждение бытовой декорации в Малом театре Москве. Связь с живописью П. И. Федотова и передвижников. Обретение декорациями исторической и бытовой содержательности, художественности, сценичности. П. О. Исаков (1823 - 1881). Работа в Малом театре. Типическое изображение быта мелких чиновников. Воссоздание атмосферы действия. Соответствие бутафории и реквизита драматургии. Оформление пьес и. И. Островского «Поздняя любовь» (1873); «Трудовой хлеб» (1874); «Сердце не камень» (1879).

Снижение художественного уровня декораций в решении историко-бытовых постановок в 1880-е гг. в системе казенно-бюрократической машины управления Императорских театров. Требование идеализации на основе «православия, самодержавия, народности».

Гастроли Мейнингенского театра в России (1885, 1890). Их влияния на развитие русского театрально-декорационного искусства. Различия русской и мейнингенской исторической декорации. Определение А. Островским сущности мейнингенских спектаклей.

Эклектизм театрально-декорационного искусства в постановках Императорских театров. Подражание работам Шишкова и Бочарова в 1880-е гг. Независимость декораций по отношению к происходящему действию, характеру, индивидуальным особенностям драматургии и музыки. Использование одних и тех же приемов и принципов в декорациях для опер, драм, водевилей. Организация пустого пространства "игрой" части сцены. Расположение предметов обстановки в стороне от центра.

К. Вальц (1846 - 1929). Его работа над оформлением балетов в Большом театре. Создание спектаклей Феерий («Дева ада», «Даита», «Снегурочка»). Господство сценической техники в постановках. Появление электричества.

Борьба против монополии Императорских театров. «Записка о положении драматического искусства в России» А. Н. Островского. Организация Артистического кружка в Москве. Развитие частных и любительских трупп. Перерождение некоторых любительских коллективов в профессиональные театры.

Связь произведений станковой живописи с постановками. И. М. Прянишников «Гостиный двор»; А. Н. Островский «Шутники» и др. Отражение жизни русского общества в работах передвижников. Система режиссерского мышления в живописи. Художники-передвижники в театре и отрицательное отношение к ним со стороны дирекции Императорских театров.

Основание Частной оперы С. И. Мамонтова. Объединение в ней актерских, музыкальных, композиторских и художественных сил. Ориентация на русских композиторов. Демократическая направленность мамонтовской оперы. Реформа декорационного искусства. Утверждение роли художника - сорежиссера спектакля. Идеи художественного синтеза и создание целостного произведения искусства. Сохранение

куличноарочной системы оформления. Работа В. К. Саврасова (1830 - 1892), И. И. Левитана (1860 – 1900) в театре.

В. Д. Поленов (1844 - 1892). Работа в театре. «Фауст», «Камоенс» (оба 1882); Р. Н. Серов «Уриель Акоста» (Большой театр, 1894). Совмещение роли режиссера и художника (Х. Глюк «Орфей», 1897). Достоверность и поэтичность места действия. Драматизм декораций. Уход от стилизации, салонности, красоты. Близость декораций станковым произведениям. Работа художника в последующие годы для народного театра. Принцип «типовых» декораций, разработанный Поленовым. В. М. Васнецов (1848 - 1926). Драматический спектакль «Снегурочка» (1881 - 1882), опера Н. А. Римского-Корсакова «Русалка» (1885). Поэтическая интерпретация темы. Элементы сказочности. Воскрешение форм русского народного искусства и творческое преобразование их.

Расцвет Мамонтовской оперы в 1890-е гг. Работы К. А. Коровина, М. А. Врубеля. М. А. Врубель (1856 - 1910). Поиски целостности живописного и мелодического начал в постановках. Поэтическая декоративность стиля Врубеля (Н. А. Римский-Корсаков «Сказка о царе Салтане», 1900). Обостренное, необычное видение образов. Декоративная условность формы; стилизация орнаментов (О. Николаи «Виндзорские кумушки», 1888, совместно с Коровиным; Э. Гимпердинк «Гензель и Гретель», 1895 - 1896, Римский-Корсаков «Царская невеста», 1889). Синтез искусств в театральных работах Врубеля.

Новый тип театрального костюма. Освобождение от жанрового этнографизма. Придание Фантастическому костюму поэтического облика. Творчество Врубеля в последний период деятельности оперы Мамонтова. К. И. Коровин (1861 - 1939). Основные темы театральной живописи художника. Связь со станковыми работами. Привнесение на сцену темпераментной, насыщенной цветом живописи. Соотношение обстановки с цветовым решением пейзажа и костюмов. Воплощение в живописи музыкальных образов (Ж. Бизе «Кармен»; Дж. Верди «Самсон и Далила»; А. П. Бородин «Князь Игорь»).

Значение реформы, совершенной Частной оперой Мамонтова для дальнейшего развития декорационного искусства. Утверждение принципа целостности живописно-сценической картины. Воздействие практики Частной оперы на казенную сцену. Значение мамонтовской оперы в Формировании принципов МХТ. К. С. Станиславский о ее роли в развитии русского театра конца XIX века.

Тема 5. Театрально-декорационное искусство первых лет революции.

Театрально-декорационное искусство 1921-1932 гг.

Существование противоборствующих тенденций в режиссуре и декорационном искусстве начала XX века. Роль оформления в раскрытии образного содержания и режиссерского замысла спектакля. Привлечение в театр художников-станковистов. Вторжение театра в станковую живопись. Основание Московского Художественного Общедоступного театра (МХТ). Новаторский характер идейно-творческой программы театра. Руководящее значение режиссера в создании спектакля. Борьба против штампов. Стремление к максимальной передаче иллюзии подлинно жизни. Планировка мизансцен и оформление, предполагающее существование «четвертой» стены. Работа с художником. Новый тип оформления зрительного зала.

В. Р. Симов (1858 - 1935). Работа в Мамонтовской опере. Приглашение во МХТ в 1898 г. Симов как родоначальник «нового типа сценических художников». Подчинение принципов сценического оформления принципам реалистической режиссуры. Оформление спектаклей историко-бытового и бытового характера. Работа над макетом, как характерная черта для МХТ. Синтез оформления, построения мизансцен, игры актера. Создание психологической атмосферы сценического действия. Декорации Симова к спектаклям «Царь Федор Иоаннович», «На дне», «Снегурочка», «Мещане», «Дети солнца» и др.

Декорации к «Вишневому саду». «На дне» как наиболее значительное произведение художника.

Связь Симова с новаторскими режиссерскими исканиями. Разработка и сценическое воплощение динамичных и конструктивных планировок.

Приглашение Коровина и А. Я. Головина в Императорские театры. Утверждение театрального искусства как равноправной и самостоятельной области художественного творчества.

Совместные работы Коровина и Головина на сцене Московского Большого театра («Русалка», «Руслан и Людмила», «Дон-Кихот», «Лебединое озеро» и др.)

Работы Коровина для Большого и Мариинского театров (1900 - 1917). Связь со станковыми произведениями. Поэтическое претворение русского пейзажа, костюма, народного быта в сценической живописи. Разработка меняющегося в течение действия светового и цветового решения спектакля. Музыкальность работ Коровина. Декорации к операм «Князь Игорь», «Садко», «Демон», «Золотой петушок», «Сказание о невидимом граде Китеже», «Хованщина», к балетам «Конек-Горбунок», «Дон-Кихот», «Корсар», «Золотая рыбка» и др. Продолжение традиций Врубеля в искусстве Коровина над костюмом-образом. Костюм как элемент цветовой характеристики и гармонии сценической картины.

Коровин в драматическом театре: В. Шекспир «Буря», Л. Толстой «Живой труп». Творчество А. Я. Головина (1863 - 1930) в 1900 - 1917 гг. Сценический подход к оформлению. Выявление узловых моментов спектакля. Динамичность его построения. Лапидарная живопись и напряженность пластической формы. Ее обобщение и монументализация. Первые опыты на сцене Большого театра в Москве. Оформление оперы П. Корещенко «Ледяной дом» (1900). Утверждение традиций Мамонтовской оперы в оформлении «Псковитянки». Петербургский период деятельности Головина в Императорских театрах. Появление черт стиля модерн в его творчестве четкая отдельность статичной формы, плоскостность декоративного фона цвета, линейная орнаментальность (Г. Ибсен «Дочь моря», 1905; «Призраки», 1907). Возврат к тонально-плоскостной живописи (Ж. Бизе «Кармен», 1906). Принципиально новое понимание места художника и его роли в создании спектакля. Мейерхольдовский период в творчестве Головина. Осуществление принципов традиционализма, программы «Театр — эхо прошедших времен». Декорации Головина к спектаклям Александринского театра («У царских врат», «Дон Жуан», «Гроза»), к постановкам Мариинского театра («Орфей», «Каменный гость»). Создание оформления спектакля как условного зрелища. Разработка декоративной «одежды» сцены (портал, арлекины, общие и межактные занавесы и пр.) Связь оформления с убранством зала, значение просцениума. Разрушение сцены-коробки изнутри. Подчеркнутая театральность спектакля-празднества. «Маскарад» как вершина творчества Головина дореволюционного периода.

«Мир искусства». Его эстетическая программа. Определяющая роль взглядов на искусство и театр А. Н. Бенуа. Возврат к зрелищности. Возрождение формы «большого спектакля». Передача лирической созерцательности, устойчивого равновесия эмоционального состояния. Выявление настроения эпохи и оживление картин минувшего прошлого. Индивидуализм творческой личности в работе над постановками. Их изысканность. А. Н. Бенуа (1870 - 1960). Его взгляды на роль художника в театре. Отказ от иллюзорной действительности и выявление эпохи в декорациях. Ретроспективизм спектаклей Бенуа. Использование декоративных мотивов французской архитектуры, народного лубка, ампирной игрушки, жанровой русской графики 1840-х гг. Значение деталей в создании исторических подробностей. Работа Бенуа над балетами Н. Н. Черепнина «Павильон Армиды», И. Ф. Стравинского «Петрушка» и др.

Л. С. Бакст (1866 - 1924). Зрелищный характер декораций Бакста. Красочная пышность спектаклей. Работа художника над костюмом. Значение костюма в пластике балетного актера. Эмоционально-чувственная выразительность красочных живописных завес и костюмов Бакста в соединении с контрастами утонченных изысканных тонов. Точность деталей. Интерес к экзотике.

Пантомима «Сердце маркизы», балет «Фея кукол» и др. в оформлении Бакста. Декорации к постановкам «Шахерезада», «Синий бог», «Послеполуденный отдых Фавна» и др. Начало новой эпохи в истории русского театра. Борьба за его демократизацию. Идеино-эстетические принципы, утверждаемые К. С. Станиславским и Вл. И. Немировичем-Данченко. Возникновение современной режиссуры. Создание спектакля, все выразительные средства которого подчинены раскрытию идеи.

Многообразие направлений в театральном-декорационном искусстве второй половины 1900-х гг. Сближение театрального искусства с живописью. Утверждение свободы художника. Воздействие изобразительных принципов на режиссуру. Решение живописно-пластических задач в творчестве К. С. Станиславского, В. З. Мейерхольда, А. Я. Таирова и др. Новые средства художественной выразительности: круг, объемные декорации, электрический свет, музыка, шумы. Черты натурализма в театре (статья В. Я. Брюсова «Ненужная правда»). Работа Мейерхольда в театре В. Ф. Комиссаржевской. Обращение к эстетике условного театра. Разнообразие приемов сценической выразительности, применяемых в спектаклях: разрушение сценической иллюзии, вынесение действия за пределы сцены-коробки, организация площадки в середине сцены, разработка рельефа сценического планшета, применение симультанных декораций, сохранение света в зрительном зале во время спектакля и т.д. Усиление эмоционально-сценической атмосферы.

Влияние Н. Н. Сапунова на формирование театральной эстетики Мейерхольда. Работа художников «Голубой розы» в театре. Лишение чувственной материальности декорации, временной и сюжетной определенности. Поиски самоценной красоты Формы. Решение спектакля в чисто живописном плане. Связь живописно-мелодической тональности с музыкальным звучанием слова, скульптурной выразительности жеста, декоративностью рисунка мизансцен. Ритмическое единство исполнителя и живописного фона.

Н. Н. Сапунов (1880 - 1912). Декоративность живописца, тяготеющего к зрелищным формам искусства. Ироничность мировосприятия. Колористическое дарование Сапунова. А. Блок «Балаганчик», Г. Ибсен «Гедда Габлер» как принципиальный этап исканий Мейерхольда и Сапунова в области декораций. Необычность решения, пространства (сцена на сцене). Подчеркнуто двойственный характер оформления. Работа Сапунова над «Шарфом Коломбины» Шницлер-Донаньи, «Смерть Тентажиля» М. Метерлинка (совместно с С. Ю. Судейкиным).

С. Ю. Судейкин (1884 - 1946). Орнаментальная декоративность его красочных композиций. Живописность образов, созвучных музыке балетных постановок. Сочетание романтической экзотики и нарочитой кукольности (Р. Штраус «Трагедия Саломеи»).

Два сезона деятельности Старинного театра (1907, 1911). Его близость к театральному традиционализму Мейерхольда. Поиски своих путей. Разработка идеи "идеальной театральнойности". Преобладание формы над содержанием. Романтизм Старинного театра.

Историко-реставрационный характер спектаклей Н. Н. Евреинова. Стилизаторский характер оформления А. Бенуа, Н. Рериха, И. Билибина, М. Добужинского и др. Пастурель Адама дела Галль «Игра о Робене и Марион» (худ. М. Добужинский), миракль «Действо о Теофиле» (худ. И. Билибин), Н. Евреинов мистерия «Три волхва» (худ. Н. Рерих) и др.

Декоративное искусство МХТ в 1906 - 1917 гг. Поиски обобщенных приемов оформления работ Симона над спектаклями «Борис Годунов», «Живой труп», «Братья Карамазовы» Замена живописи светотехническими приемами (Л. Андреев «Жизнь человека» в оформлении В. Е. Егорова (1907)). Контурное обозначение интерьера, условное применение цвета, черного бархата. Решение спектакля в сукнах. Постановка «Гамлета» Г. Крэггом. Сценическая условность в постановках Станиславского, осуществленных с художниками В. Егоровым, Н. Ульяновым (Г. Гауптман «Шлюк и Яу»). Привлечение в МХТ художников «Мира искусства». Совместная выработка Станиславским и Добужинским принципа оформления «Месяца в деревне». Создание обобщенного образа и сентиментально-поэтических настроений середины XIX века. Статичность действий. Продолжение тех же поисков при оформлении пьес И. С. Тургенева («Где тонко, там и

рвется», «Нахлебник», «Провинциалка»). Экспрессивность и лапидарность сценической Формы в постановках по произведениям Ф. М. Достоевского («Бесы», «Николай Ставрогин»). Художник М. Добужинский. Сотрудничество А. Бенуа со Станиславским. Декорации к «Мнимому больному», «Браку поневоле» Ж.-Б. Мольера (1913), «Хозяйке гостиницы» К. Гольдони (1914), «Пушкинскому спектаклю» (1915). Привнесение в спектакли МХТ идей «Мира искусств».

Оформление спектаклей МХТ Н. Рерихом, Б. М. Кустодиевым и другими мирискусниками. Вл. Немирович-Данченко о кризисе сценического оформления в МХТ. Русские сезоны в Париже. Сотрудничество С. П. Дягилева с Сапуновым, Судейкиным, Н. С. Гончаровой и др. Живопись как важнейшее средство образно-эмоционального строя спектакля. Новаторская сущность спектаклей русского балета. Утверждение принципов целостного сценического ансамбля, единства музыки, хореографии, живописи. Эволюция театрально-декоративного искусства русских сезонов с 1908 по 1917 г.

Привлечение художников к балетной режиссуре. Интерес к архаике в балетах «Нарцисс», «Дафнис и Хлоя», «Послеполуденный отдых Фавна» в оформлении Л. С. Бакста. Чувство цвета, линии, присущие художнику. Театральный костюм Бакста.

Эпическая живопись Н. Рериха на сцене (И. Ф. Стравинский «Весна священная», А. П. Бородин «Князь Игорь»).

Разрыв Дягилева с художниками «Мира искусства». Приглашение Б. И. Анисфельда, Н. С. Гончаровой, М. Ф. Ларионова и др.

Н. С. Гончарова (1881 - 1963). Сочетание в ее творчестве эстетики современного примитива и монументальной пластики древнерусского искусства, росписи подносов. Чистота и мощь открытого цвета (Н. Р. Римский-Корсаков «Золотой петушок»). Соединение живописи с законами условного театра, подчеркивание сатирического на музыке.

Возрастание зрелищных эффектов в постановках Русских сезонов после 1912 г. Нарушение целостности сценического произведения («Легенда об Иосифе»). Пышность и тяжеловесность декораций. Приглашение иностранных художников: П. Пикассо, Р. Ф. Леже, Р. Матисса.

Влияние спектаклей антрепризы Дягилева на развитие декорационной живописи Европы. Театральная деятельность футуристов. Особенности русского футуризма. Его неоднородность. Неприятие современной буржуазной культуры. Участие футуристов в спорах о театре. «Первый театр футуристов». Приход в театр художников «левых» направлений (В. Татлин, П. Н. Филонов, Школьник) «Город адище», «Владимир Маяковский» в оформлении Филонова и Школьника. Создание кубофутуристического образа современного города в панно-картинах.

Супрематизм в творчестве К. Малевича. Оформление М. Б. Матюшина «Победа над солнцем».

Создание Камерного театра А. Я. Таировым (1914). Поиски идеальной театральной формы. Обращение к приемам «Условного театра», элементы стилизации и маньеризма. Культ театральности. Значение сценического движения и пантомимы. Ритм как основа спектакля. Принцип синтетического театра. Отрицание живописности во имя объемно-пространственных построений спектакля. Работа в театре художников-живописцев различных направлений. «Сакунтала» Калидаса, в оформлении П. В. Кузнецова. Красочные диссонансы, декоративные эффекты в декорациях Судейкина (П. Бомарше «Женитьба Фигаро»). Традиции примитива в работах Гончаровой (К. Гольдони «Веер»). Попытки решения спектакля в кубистической манере Р. В. Лентуловым (В. Шекспир «Виндзорские кумушки»). Утверждение антиживописной традиции решения сценического пространства в виде единой системы изменяющейся по ходу действия. Кубизм в творчестве А. А. Экстер (И. Ф. Анненский «Фамира Кифаред»).

Многообразие и художественная ценность наследия, созданного в области декорационного искусства в конце XIX - начале XX века. Его значение для дальнейшего развития сценического искусств.

Тема 6. Театрально-декорационное искусство 1930 - 1940-х годов.

Театрально-декорационное искусство военных лет.

Октябрьская революция и политика коммунистической партии области искусства. Национализация театров. Выделение ведущих театров в группу академических. Роль художника в театре.

Приход в театр массового зрителя. Очищение репертуара от идейно-вредных и антихудожественных пьес. Связь театрально-декорационного искусства с развитием режиссерской мысли. Создание спектаклей, созвучных революции. Рождение агитационно-политического театра. Массовые праздники и их оформление. Появление новых приемов и средств сценической выразительности. Включение в действие спектаклей площадей и улиц города. Использование плакатной символики «Гимн освобождению» (Петроград, у Фондовой биржи, реж. Ю. Анненков, Р. Кугель, В. Шуко, М. Добужинский, 1920), «К мировой коммуне» (Петроград, у Фондовой биржи, реж. К. Марджанов, Н. Петров, С. Радлов, В. Соловьев, А. Пиотровский, худ. Н. Альтман, 1920), «Взятие Зимнего» (Петроград, Дворцовая площадь, реж. Н. Евреинов, А. Кугель, Н. Петров, худ. Ю. Анненков, 1920).

В. В. Маяковский «Мистерия-буфф» (реж. В. Мейерхольд, худ. К. Малевич, Театр музыкальной драмы, здание Консерватории, 1918). Выявление живописных элементов оформления. Супрематический характер декораций и костюмов. Первая проба актерской прозодежды.

Эскизы декораций и костюмов для «Мистерии-буфф», выполненные Маяковским («Летучий театр» 1919, не состоялось). Социальная острота спектакля, карнавальная зрелищность в эскизах костюмов. Условная плакатность цвета.

«Мистерия-буфф» (реж. В. Мейерхольд, В. Бебутов; оформление В. Киселева, А. Лавинского, В. Храковского, 1921). Применение строенной архитектурной установки.

Вынесение сценического действия за пределы сцены-коробки.

Трудность сближения старейших театров с революционной современностью. Поиски нового репертуара, отвечающего запросам публики.

Главенство живописной декорации в старых и вновь организованных театрах. Попытка МХТ откликнуться на события современности спектаклем «Каин» Д. Байрона (оформление Н. Андреева, 1920). Ориентация на традиции древнерусского искусства. Поиски монументальной Формы выражения героического и трагедийного. Несозвучность спектакля с настроением времени.

Сценическая живопись как основное средство характеристики места и времени действия, создание эмоциональной атмосферы в спектаклях Малого театра в декорациях В. Симова («Шутники», А.Н.Островского), А. Ралова («Посадник» А. К. Толстого), К. Юона («Старик» М. Горького) и др. (1918 - 1919).

Приглашение в бывший Александринский театр Б. Кустодиева, Д. Кардовского, М. Добужинского, К. Юона и др. Следование принципам живописно-объемной декорации этими художниками. Зрелищность декораций мастеров перспективной театральной живописи (О. Аллегри «Заговор Фиеско» Ф. Шиллера, 1920). Существование практики «покартинного» оформления спектакля, создание декорационного оформления методом подбора.

Возобновление спектаклей в декорациях А. Я. Головина (Г. Ибсен «Дочь моря», М. Ю. Лермонтов «Маскарад» и др.). Влияние эстетики Г. Крога в создании отвлеченного монументального образа спектакля «Фауст и город» А. В. Луначарского (реж. Н. Петров).

Открытие Большого драматического театра (1918). Участие М. Горького, А. А. Блока, Ю. М. Юрьева в его работе. БДТ — театр героической трагедии, романтической драмы и русской комедии.

Создание многоплановых живописных декораций, тщательная разработка мизансцен, использование световых эффектов, музыки, танца. Приглашение в театр В. Щуко, М. Добужинского, А. Бенуа и др. Ретроспективизм в сочетании со стилизаторством и с поисками психологизма в постановках и оформлении Бенуа («Венецианский купец» В. Шекспира, «Слуга двух господ» К. Гольдони).

Значение работ художников старшего поколения как хранителей и пропагандистов достижений русского дореволюционного театрально-декорационного искусства.

Камерный театр. Продолжение традиций дореволюционного времени. Противопоставление «натуралистическому» и условно-эстетическим театрам. Художники Г. Якулов, Р. Экстер, Р. Веснин, А. Лентулов и др. в театре. Стремление к созданию синтетического спектакля. Разрушение иллюзии жизненного правдоподобия. Создание оформления, обладающего своеобразной Формой. Трехмерность декораций. Особый интерес к разработке планшета и сцены-площадки. Эмоциональное воздействие «сценических сдвигов». Отсутствие единого принципа оформления. Значение света в Камерном театре.

Окончание гражданской войны и переход к мирному строительству. Театральная жизнь 1920-х гг. Организация выставки «Театрально-декорационное искусство Москвы 1918-1923 гг.»

Отражение новой жизни в работах художников. Создание разнообразных по стилю и жанрам постановок. Поиски новых форм воплощения героического и романтического пафоса. Агитационно-пропагандистская роль театра.

Главенствующее положение комедии и трагедии. Обращение к традициям народного театра. Связь театрально-декорационного искусства с режиссерской мыслью. Поиски «большой сценической формы». Усовершенствование техники сцены. Использование в декорациях новых материалов. Введение в спектакли кинокадров, проекций.

Приход в театр И. Рабиновича, Б. Волкова, братьев В. и Г. Стенбергов, Л. Поповой и др.

Живописно-объемное оформление спектакля «Бронепоезд 14-69» А. Иванова (худ. В. Симов). Приемы сценической планировки спектакля. Отказ от детализации. Романтическая приподнятость постановки.

И. М. Рабинович (1894 - 1961). К. Марджанов. Б. И. Волков (1900 – 1970).

Новый этап деятельности Камерного театра. Книга Таирова «Записки режиссера». Использование конструктивистской декорации в работах Веснина (Г. Честертон «Человек, который был четвергом»). Стремление к созданию синтетического спектакля («Жирофле-Жирофля» Ш. Лекока, «Федры» Ж. Расина, 1922). Приход в театр братьев Стенбергов. Оформление ими спектаклей 1920-х гг. Использование трансформирующей установки на подвижном круге. Соединение иллюзорности сценического пространства с коллажом из опорных металлических конструкций («Линия огня» Н. Никитина, «Опера нищих» Б. Брехта, К. Вейля).

Конструктивистские декорации и принципы «биомеханики» Мейерхольда. Отражение нового характера взаимодействия актера и декораций, организация пространственной среды. Влияние особенностей актерского мастерства с помощью единой сценической установки. Отсутствие занавеса. «Великодушный рогоносец» Ф. Кроммелинка в оформлении Л. Поповой (1922). Конструирование мебели и костюмов Б. Степановой в постановке «Смерти Тарелкина» А. В. Сухова-Кобылина (1922).

Использование публицистических приемов наглядной агитации, введение в спектакль подлинной техники как выражение индустриализации страны («Земля дыбом» К. Мартине, 1923). Приемы киномонтажа. Введение нескольких экранов со световыми надписями («Озеро Люль» А. Файко, 1923), «Л.Е.» («Даешь Европу») М. Подгаецкого, худ. Т. Шлепянов).

Приспособление конструктивизма к различным постановкам. Построение действия на киномонтажах и эквилибристике. Отсутствие эмоционального начала в постановках конструктивистов («Газ» Б. Кайзер, 1922); «Бунт машин» А. Толстой, худ. Ю. Анненков, 1933).

Обращение Мейерхольда к реализму. Сочетание утилитарной мебели с исторически достоверными костюмами и вещами. Ограничение сцены подвижными стенками-ширмами. Использование подвижного круга с двумя кольцами. Разработка цветовой и ритмической партитуры («Мандат» Н. Эрдмана, 1925, худ. И. Шлепянов; «Ревизор» Н. В. Гоголя, 1926).

В. В. Дмитриев (1900 - 1948). Влияние Мейерхольда и К. С. Петрова-Водкина на его творчество. «Зори» Э. Верхарна (реж. Мейерхольд, В. Бебутов, Театр РСФСР I, 1920). Связь этой работы с исканиями В. Татлина. Использование единой установки с трансформирующимися деталями. Условный характер декораций, костюмов, грима. Отзывы о спектаклях. Дискуссии и споры, вызванные «Зорями».

Экспрессионистические тенденции в работах Дмитриева начала 1920-х гг. («Эуген Несчастный» Э. Толлера, 1923; «Дальний звон» Ф. Шрекера, 1925). Монументально-обобщенный образ музыкального спектакля («Борис Годунов», 1926; «Любовь к трем апельсинам», 1926).

Приход в Художественный театр. Работа над эскизами к спектаклю «Бесприданница» А. Н. Островского. Воздействие принципов МХАТ на дальнейшее формирование творчества Дмитриева. Оформление «Мертвых душ» Н. В. Гоголя (1930-1931).

Главенство живописно-объемной декорации в музыкальных театрах. Использование декораций К. Коровина, А. Головина, А. Бенуа, М. Бочарова, М. Шишкова в спектаклях Большого театра, ЛенГАТОБ и других коллективах. Перенесение опыта декорации драматического театра в музыкальный («Евгений Онегин» П. И. Чайковского, худ. Б. Матрунин, 1922). Применение агитационных форм в операх и балетах советских композиторов («Красный вихрь» Б. Леваша, худ. Л. Чупятов, 1924; «Степан Разин» П. Триодина, худ. А. Лентулов, 1926). Ф. Ф. Федоровский (1833 - 1955). Художник русский классической оперы исторической тематики. Масштабность решения образов героико-эпической темы. Работа в Частной опере Зимина, для Дягилевской антрепризы. Формирование живописно-объемного принципа построения декораций. Подчеркивание условной зрелищной природы спектакля («Кармен», 1922).

Тема 7. Театрально-декорационное искусство второй половины 1940 - 1980-х годов.

Создание Союза художников (1932). Включение открытий 1920-х гг. в разрабатываемую декорационную систему. Связь с традициями Коровина и Головина. Возвращение живописи на сцену. Расширение эмоционального воздействия театра.

Создание единой установки в первой половине 1930-х гг., как особой формы образно-пространственного решения. Различный характер установок: пьесы Н. Погодина «Поэма о топоре», худ. И. Шлепянов, 1931 и «Аристократы», худ. Б. Кноблок, В. Гицевич, В. Корецкий, 1935). Принцип «внерамного» спектакля с выносом площадки в зрительный зал в спектаклях Н. Охлопкова в Реалистическом театре («Разбег» В. Ставского, 1932; «Мать», 1933). Переключки с постановками Мейерхольда.

Пейзаж как основа декорационного решения в постановках предвоенных лет. Его роль в образном раскрытии спектакля. Н. Р. Шифрин (1892 - 1961). Учеба у А. Экстер. Разнообразие постановочных приемов в спектаклях «Токмаков переулочек» Смирновой, «Улица радостей» Н. Зархи, «Черный яр» Р. Афиногенова. Использование живописных панно, гобеленов как основы оформления спектакля. Близость бутафории реальным вещам («Укрощение строптивой» В. Шекспира», 1937). Новое понимание принципов изобразительной режиссуры в творчестве Шифрина. Особенности оформления спектакля «Гибель эскадры» Н. Корнейчука на небольшой сцене (1934).

Перевоссоздание стиля эпохи Дмитриевым в соответствии с замыслом режиссера в спектакле «Нос» (1930). Заострение приемов сценической техники. Обращение к бутафории как основному элементу и организатору сценического пространства. Перенос колористического акцента на костюм. Расширение принципов реалистической декорации. Подчинение сценического пространства и пластической композиции психологическому самочувствию актера, логике его поведения («Человек с ружьем» Н. Погодина).

Использование полудекораций-ширм («Анна Каренина», 1937). Ассоциативный принцип построения окружающей среды. Сопоставление пейзажных картин и лаконически обставленных интерьеров.

В. Ф. Рынди́н (1902 - 1974). Работа в Камерном театре (1925 – 1934).

П. В. Вильямс (1902 - 1947). Его приход в театр из станковой живописи. Тяготение к красоте декоративных форм. Применение живописных панно. Декорации к оперным и драматическим спектаклям. Начало сотрудничества с ГАБТ. Использование принципа «живописной картинности». Превалирование зрелищного характера представления над образным воплощением музыки («Поднятая целина» И. Дзержинского, 1937; «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева, 1940).

Н. П. Акимов (1901 - 1968). Многогранность деятельности Акимова в театре. Соединение в одном лице режиссера и художника. Решение спектаклей «Разлом» Б. Лавренева (1927), «Бронепоезд 14-49» Вс. Иванова (1937). Применение диафрагмирования и наклонов планшета («Страх» О. Афиногенова, «Коварство и любовь» Ф. Шиллера, 1930). Синтез искусства в оформлении этих спектаклей. Оформление В.Фаворским «Двенадцатой ночи» (1934), В. Шлепяновым «Ромео и Джульетты» (1935).

А. Г. Тышлер. Метафорический характер оформления им спектаклей. Отказ от иллюзорной декорации. Создание «сцены на сцене». Раскрытие образов героев в costume и гриме («Король Лир», «Ричард III», 1935). Оформление Федоровским исторических и сказочных опер в Большом и других театрах страны. Сочетание живописных завес и кулис со встроенными декорациями.

Работа художников театра в условиях временной эвакуации и на фронте. Интерес к героическим и психологическим постановкам. Создание комедийно-сатирических представлений. Жизненная конкретность и достоверность в изображении места действия - характерные формы декорационного искусства военных лет. Использование форм плаката и театральных праздников. Работа художников над пьесой О. Корнейчука «Фронт». Ее оформление Дмитриевым, Рындиным, Волковым, Козлинским. «Русские люди» К. Симонова в декорациях Дмитриева (1943). Работа Н. Акимова над пьесой А. Крона «Офицер Флота».

Обращение к наследию русской и зарубежной классики. Усиление героического начала в трактовке спектакля «Иван Сусанин» (1944), общность мировосприятия и единство понимания этики Пушкина у Дмитриева и Вильямса в постановках «Пиковой дамы» (1942), «Последние дни Пушкина» М. Булгакова (1943). Драматизм в декорациях Б. Волкова к балетным и оперным спектаклям («Суворов» С. Василенко, «Моцарт и Сальери» Н. Римского-Корсакова). Поиски форм условно-символической драматургии. Попытки передать в спектакле философски-обобщенное осмысление жизни. Развитие декорационного искусства в областных центрах, сотрудничество художников с театрами союзных республик.

Историческое значение победы СССР в Великой Отечественной войне. Обновление жизни страны после XX съезда КПСС. Измене общественных отношений в 1980-е гг.

Тема 8. Тенденции развития театрально-декоративного искусства на рубеже XX - XXI вв.

Архитектура театрально-концертной сцены во второй половине XX века. Сцена-арена. Модельная сцена. Многоцелевые залы. Театральные комплексы. Способы решения сценического пространства (повествовательная декорация, метафорическая

декорация, живописная декорация, игровая декорация, динамическая декорация). Драматургические функции декораций. Не подлежит сомнению, что на эти вопросы должно ответить положительно, и с этой точки зрения перед нами проблема и новая, и существенная.

Близость декораций второй половины 1940 - 1950-х гг. станковому искусству. Отсутствие связи со сценическим действием. Иллюстративность и помпезность оформления. Утверждение и развитие «изобразительной режиссуры» в некоторых работах.

Разнообразие декорационного решения спектаклей: живописные задники, сценическая архитектура, павильоны, выгородки, декоративные панно, сукна, единые сценические установки. Активизация роли пластической среды. Отсутствие порталного занавеса.

Возрождение некоторых традиций театрально-декорационного искусства предшествовавших десятилетий. Влияние современности на трактовку спектаклей. Соединение гражданственности с остротой поэтического и сатирического прицелов. Возрождение публицистичности спектакля. Использование масок и типов «Окон РОСТА», лубков, кинокадров, мультипликации.

Работы Рындина в 1950 - 1970-е гг. Создание драматических и сатирических образов при помощи света («Паганини» на музыку С. Рахманинова; «Ночной город» Б. Бартока). Элементы романтизма в творчестве Б. Волкова. Соответствие пейзажа острым коллизиям пьесы. Стилистическое единство декорационного замысла («Домби и сын» по Ч. Диккенсу, 1949; «Маскарад», М. Лермонтова, 1950; «Дворянское гнездо» по И. Тургеневу, 1957).

Сотрудничество И. Шифрина с А. Поповым. Шифрин как художник монументально героической темы: «Фронт», «Полководец», «Флагман адмирала» и др. Оформление Шифриным спектаклей русской и зарубежной классики: «Укрощение строптивой», «Сон в летнюю ночь», «Ревизор», «Маскарад».

Сценически заостренное раскрытие образов в спектаклях Акимова. Н. Акимов - теоретик театра, педагог.

С. Б. Вирсаладзе. Сочетание грузинской и русской культур в его творчестве. Музыкальный спектакль – основная сфера деятельности художника. Решение декораций романтическом ключе. Сочетание живописного принципа с образным решением сценического пространства. Понимание колорита как основы достижения эмоциональной выразительности. Наиболее значительные работы раннего периода творчества («Сердце гор», 1939; «Фальстаф», 1941; «Великий государь» В. Соловьева).

Послевоенный период творчества художника («Лебединое озеро», 1950; «Шахерезада», 1954; «Щелкунчик», 1954). Создание образной и пространственной системы декораций в спектаклях «Каменный цветок» С. Прокофьева, 1957 - 1959; «Легенда о любви» А. Мелитова, 1961-1965; «Спартак» А. Хачатуряна, 1968. Театрализация исторического костюма и его взаимосвязь с движением танцовщика и с колоритом живописных завес.

Пополнение кадров художников сцены в начале 1960-х гг. Стилистическое разнообразие искусства сценографии. Широкий диапазон средств, приемов, свобода их выбора, органическая связь с драматургией и режиссурой. Раскрытие средствами пластики драматического конфликта и темы спектакля.

Д. Боровский (р. 1934). В. Левенталь (р. 1938). Живопись как одно из главных средств воздействия в декорациях художника. Создание единого живописного образа на весь спектакль. Наличие двух планов, двух тем решения образной структуры спектакля «Ромео и Джульетта» (1965); «Семен Котко» (1970). Работа над произведениями Н. В. Гоголя «Женитьба», «Мертвые души».

Э. Кочергин (р. 1937). С. Бархин (р. 1938). Лидер (р. 1917). Главенство живописно-иллюзорной декорации в первых работах художника («Маскарад», «Чайка», 1959). Концепция пластического конфликта в этих спектаклях как столкновение противоположных понятий. М. Китаев (р. 1925) Отрицание принципов игровой сценографии в постановках «Тиль Уленшпигель» Ш. Костера, «Питер Пени» Д. Баррада, «Сказки Пушкина». Возрастание роли живописи в творчестве Китаева. Создание сценической среды

в спектаклях. Использование цветного света. Оформление спектакля «Татуированная роза» Т. Уильямса (1977). «Похождения Чичикова». Чеховские и гоголевские спектакли в творчестве Китаева.

Художественные выставки 1960 - 1980-х гг. и развитие театрально-декорационного искусства. Участие в международных выставках «Пражская квадриеннале», «Триеннале» «Нови сад», «Биеннале в Софии» и др. форумах сценографии.

Театр как вид искусства. Значение театрально – декорационного искусства в создании художественного образа спектакля.

№ п/п	№ и название темы дисциплины	Содержание лекций	Содержание практических занятий	Форма тематического контроля
ОСНОВЫ СЦЕНОГРАФИИ				
1.	Тема 1. Сценография как художественное явление.	Техника сцены. Выразительные средства в постановочной работе. Художественное оформление (декорации) и образы героев, основные события драмы. Архитектура и оборудование сцены. Основные функции сценографического решения. Работа режиссера со сценграфом, как одним из создателей сценического произведения. Работа режиссера с техническими службами. Этические принципы в работе.	Техника сцены. Выразительные средства в постановочной работе. Художественное оформление (декорации) и образы героев, основные события драмы. Архитектура и оборудование сцены. Основные функции сценографического решения. Работа режиссера со сценграфом, как одним из создателей сценического произведения. Работа режиссера с техническими службами. Этические принципы в работе.	<i>Презентация, опрос, конспектирование, доклад, сообщение</i>
2.	Тема 2. Технология художественного оформления спектакля.	Композиция сценического пространства. Орнамент и основы сценографической композиции. Образное решение представления в условиях малой сцены. Световая партитура художественного действия. Технология поиска образного решения пространства. Декорации. Виды декораций и пространственное устройство сцены. Световая партитура спектакля.	Композиция сценического пространства. Орнамент и основы сценографической композиции. Образное решение представления в условиях малой сцены. Световая партитура художественного действия. Технология поиска образного решения пространства. Декорации. Виды декораций и пространственное устройство сцены. Световая партитура спектакля.	<i>Презентация, опрос, конспектирование, доклад, сообщение</i>
РАБОТА С ХУДОЖНИКОМ				
3.	Тема 1. Союз режиссера и художника-сцено графа в работе над представлением.	Общность мировоззрения. Единые эстетические критерии. Одинаковое понимание драматургии. Единство цели. Доверие, взаимоуважение, взаимообогащение. Ознакомление художника с результатами режиссерского анализа и замыслом постановки.	Общность мировоззрения. Единые эстетические критерии. Одинаковое понимание драматургии. Единство цели. Доверие, взаимоуважение, взаимообогащение. Ознакомление художника с результатами режиссерского анализа и замыслом постановки.	<i>Презентация, опрос, конспектирование, доклад, сообщение</i>
4.	Тема 2. Изобразительный язык художника и образное решение	Изобразительный язык художника и образное решение театрализованного действия. Макет и эскизы. Цвет. Свет. Костюмы.	Изобразительный язык художника и образное решение театрализованного действия. Макет и эскизы. Цвет. Свет. Костюмы.	<i>Презентация, опрос, конспектирование, доклад, сообщение</i>

	театрализованног о действия.			
ИСТОРИЯ ДЕКОРАЦИОННОГО ИСКУССТВА				
5.	Тема 1. Театрально-декорационное искусство в эпоху Средневековья. Эпоха Возрождения.	Введение в изучение дисциплины «История театрально-декорационного искусства». Цели и задачи. Содержание понятия «театрально-декорационное искусство». Периодизация истории театрально-декорационного искусства. Специфика театрально-декорационного искусства. Истоки театрально-декорационного искусства Европы. Античность. Архитектура и сценическая техника античного театра. Римский театр. Периодизация истории средневекового театра. Церковный театр. Уличный театр. Эпоха Возрождения. Принципы сценических постановок театра эпохи Возрождения. Театрально-декорационное искусство Европы XVII - XVIII вв.	Периодизация истории театрально-декорационного искусства. Специфика театрально-декорационного искусства. Истоки театрально-декорационного искусства Европы. Античность. Архитектура и сценическая техника античного театра. Римский театр. Периодизация истории средневекового театра. Церковный театр. Уличный театр. Эпоха Возрождения. Принципы сценических постановок театра эпохи Возрождения. Театрально-декорационное искусство Европы XVII - XVIII вв.	<i>Презентация, опрос, конспектирование, доклад, сообщение</i>
6.	Тема 2. Театрально-декорационное искусство России от истоков до первой половины XIX века.	Театрально-декорационное искусство Древней Руси. Театрально-декорационное искусство России XVIII века. Театрально-декорационное искусство России первой половины XIX в.	Театрально-декорационное искусство Древней Руси. Театрально-декорационное искусство России XVIII века. Театрально-декорационное искусство России первой половины XIX в.	<i>Презентация, опрос, конспектирование, доклад, сообщение</i>
7.	Тема 3. Театрально-декорационное искусство России второй половины XIX века и рубежа XIX – XX вв.	Народные истоки русского театра, его обрядово-игровой характер. Использование предметов крестьянского быта, костюма. Изготовление бутафории. Скоморошество. Элементы театральности в придворной и церковной культуре XVII века. Кукольный скомороший театр. Петрушечная (пальцевая) и вертепная (стержневая) системы. Украинский вертеп. Его устройство и символика. Многообразие форм древнерусского театра.	Народные истоки русского театра, его обрядово-игровой характер. Многообразии форм древнерусского театра. Использование интерьера церквей для представлений. Школьный театр XVII века. Развитие художественной культуры в середине XVIII века.	<i>Презентация, опрос, конспектирование, доклад, сообщение</i>

		<p>Использование интерьера церковей для представлений. Оформление богослужбной драмы («Шествие на осляти», «Пещное действо»). Символика цвета в костюмах. Грим. Освещение. Первый придворный театр (1672) и его репертуар («Действо об Эсфире», «Юдифь», «Баязет и Тамерлан »). Устройство Комедийной хоромины в селе Преображенском и театра в Кремле. Изготовление рам «перспективного письма» художниками и мастерами Оружейной палаты. Влияние западно-европейской живописи на театральное-декорационное искусство придворного театра. Художник П. Инглис. Закрытие придворного театра в 1676 г.</p> <p>Школьный театр XVII века. Устройство, постановочные приемы. Использование эффектов теневого театра. Изготовление призм и теллуриев. Костюм в школьном театре. Особенности исторического развития России в XVIII веке. Образование империи и укрепление дворянского государства. Творческая переработка достижений западноевропейских государств в интересах развития русской национальной культуры. Место театра в общественной жизни петровского времени. Его просветительский характер. Создание публичного театра в Москве (1702). Исполнение декораций мастерами Оружейной палаты, художниками и архитекторами под руководством В. Познанского. Изготовление рам перспективного письма, живописных завес, задников. Обмирщение школьного театра в первой половине XVIII века. Устройство сцены. Использование вертикального пространства. Эклектичность оформления спектаклей. Декоративность и условность театрального костюма, его трансформация по ходу действия. Символика цвета. Виды театральных представлений: шествия, иллюминация, маскарады. Массовый характер</p>	<p>Роль М. В. Ломоносова в русском просвещении и культуре.</p> <p>Развитие театра при приемниках Петра I. Эстетические принципы барокко.</p> <p>Творчество В. Гильфердинга (работал в России 1760 - 1780-е гг.), Ф. Градицки (1729 - 1793) и других иностранных художников при русском дворе.</p> <p>Начало XIX века подводит итоги формированию сцены-коробки и определяет соотношения и устройство ее основных частей.</p> <p>Усиление общественного значения театра в новых экономических и политических условиях.</p> <p>Развитие декорационного искусства, главным образом в сфере оперных и балетных спектаклей. Существование традиций классицизма, романтизма и реализма в оформлении спектаклей. Работы Дж. Кваренги, Тома де Томона, Ф.Казакова.</p> <p>Перспективная живопись, как основная форма пластического решения пространства.</p> <p>Влияние итальянской школы сценического искусства, затем немецкой.</p> <p>Пьетро ди Готтардо Гонзага (1751 - 1831). Приезд в Россию (1792).</p> <p>Введение в спектакль реального видового пейзажа. Диагональное построение панорам с изображениями Петербурга, Гатчины, Павловска.</p> <p>Создание бытовой интерьерной декорации, исходя из принципов классицизма (замкнутое пространство, простота форм, скупость бытовых деталей). Появление предромантических тенденций в творчестве Гонзага (П. Анфонси «Зенобий», 1797). Воссоздание национального колорита древней Руси в операх «Илья Богатырь»</p>	
--	--	--	--	--

		<p>Фейерверков. Взаимодействие театра и Фейерверков. Световые декорации. Роль символов, эмблем, аллегорий. Исторический, аллегорический, этнографический костюмы. Представления драматического театра. Народные картинки как единственный источник сведений о его декорациях и костюмах. Устройство сценической площадки.</p> <p>Эстетические принципы барокко. Барокко в театре. Джузеппе Валериани (1708 - 1762). Приезд в Россию (1742). Преобладание архитектурных мотивов в его творчестве. Создание подвесных кулисно-арочных декораций, вес, задников. Симметричность композиций. Монохромный характер эскизов Валериани. Писанный свет. Оформление опер Арайи «Селевк» (1744), «Сципион» (1745), «Евдокия венчанная или Феодосий II» (1751). Творчество П. и Ф.Градици. Появление типовых декораций. Развитие любительских театров. Театр Ф.Г.Волкова в Ярославле (1750). Учреждение русского государственного публичного театра в Петербурге (1756). Создание постоянного общедоступного и Петровского театра в Москве. Открытие Эрмитажного театра для придворной публики. Развитие русского классицизма во второй половине XVIII века и его эстетические принципы. Подражание «прекрасной» природе. Устройство театрального здания и сцены во второй половине XVIII и начале XIX веков. Их связь с ренессансным театром. Медленное проникновение классицизма в театральную декорацию. Типы декораций для трагедий и комедий.</p> <p>Начало XIX века подводит итоги формированию сцены-коробки и определяет соотношения и устройство ее основных частей. Борьба со старыми техническими формами сцены протекает в самых разнообразных направлениях. Путь отказа от</p>	<p>(совместно с Д. Корсики, 1806), «Дмитрий Донской» (1807).</p> <p>Проект театра в Архангельском. Декорации для него. Воздушный театр в Павловске (1811).</p> <p>Теоретические взгляды Гонзага, выраженные в трактатах: «Музыка для глаз», «О чувстве, вкусе, о прекрасном», «Объяснение моему начальнику», «Замечания о постройке театра».</p> <p>Архитектурно-перспективные традиции в творчестве Корсини (1744 – 1814). Создание типовых декораций с элементами романтизма.</p> <p>Театральный костюм эпохи романтизма.</p> <p>Отставание театрально-декорационного искусства в оформлении драмы. Подбор дежурных декораций для постановки комедий (А. С. Грибоедов «Горе от ума», 1831; Н.Гоголь «Ревизор», 1836).</p> <p>Оформление романтического музыкального спектакля в 1830 – 1840-е гг.</p> <p>Утрата ведущего значения романтической декорации в театрально-декорационном искусстве Г. Г. Вагнера (1810 - 1885), И. К. Брауна (1854).</p> <p>Появление реалистических традиций в русском театрально-декорационном искусстве.</p>	
--	--	--	---	--

		<p>сцены-коробки находит самые многосторонние разветвления, вплоть до возвращения к сцене-арене, окруженной со всех сторон зрителями. Такая устремленность к пространственной сцене нередко связывалась с желанием восстановить в театре его ранние античные формы. Театр эпохи романтизма во Франции.</p> <p>Усиление общественного значения театра в новых экономических и политических условиях.</p> <p>Развитие декорационного искусства, главным образом в сфере оперных и балетных спектаклей. Существование традиций классицизма, романтизма и реализма в оформлении спектаклей. Работы Дж. Кваренги, Тома де Томона, Ф.Казакова.</p> <p>Перспективная живопись, как основная форма пластического решения пространства.</p> <p>Влияние итальянской школы сценического искусства, затем немецкой.</p> <p>Пьетро ди Готтардо Гонзага (1751 - 1831). Приезд в Россию (1792). Тематическая широта спектаклей, оформленных художником. Разработка системы декорирования спектаклей вне конкретной связи с сюжетом пьесы. Сочетание возвышенно-гармонического идеального мира с правдоподобием. Экспрессивная и эмоциональная выразительность декораций Гонзага. Иллюзионистский эффект его живописи. Использование контрастов светотеневой трактовки. Отсутствие межантрактного занавеса, освещение зала во время действия.</p> <p>Введение в спектакль реального видового пейзажа. Диагональное построение панорам с изображениями Петербурга, Гатчины, Павловска.</p> <p>Создание бытовой интерьерной декорации, исходя из принципов классицизма (замкнутое</p>		
--	--	---	--	--

		<p>пространство, простота форм, скупость бытовых деталей). Появление предромантических тенденций в творчестве Гонзага (П. Анфонси «Зенобий», 1797). Воссоздание национального колорита древней Руси в операх «Илья Богатырь» (совместно с Д. Корсики, 1806), «Дмитрий Донской» (1807).</p> <p>Проект театра в Архангельском. Декорации для него. Воздушный театр в Павловске (1811).</p> <p>Теоретические взгляды Гонзага, выраженные в трактатах: «Музыка для глаз», «О чувстве, вкусе, о прекрасном», «Объяснение моему начальнику», «Замечания о постройке театра».</p> <p>Архитектурно-перспективные традиции в творчестве Корсини (1744 – 1814). Создание типовых декораций с элементами романтизма.</p> <p>Эстетические принципы романтизма. Сочетание традиций классицизма и романтизма в творчестве А. Каноппи (1774 - 1832). Архитектурные ведуты и пасторальные сценические пейзажи с фигурами. Диагональное построение композиций.</p> <p>Театральный костюм эпохи романтизма. Сохранение антикизирующих форм в спектаклях мифологической тематики. Подчеркивание характерных черт национальной одежды. Стилизация народных костюмов по моде того времени. Рисунки костюмов работы А. Орловского (1770 - 1832).</p> <p>Отставание театрально-декорационного искусства в оформлении драмы. Подбор дежурных декораций для постановки комедий (А. С. Грибоедов «Горе от ума», 1831; Н.Гоголь «Ревизор», 1836).</p> <p>Оформление романтического музыкального спектакля в 1830 – 1840-е гг. Сценическая машинерия. Постановочные эффекты. Стандартизация декораций. Эскизы типовых декораций для пьес разных жанров.</p> <p>А. А. Роллер (1805 - 1891). Сочетание искусства декоратора и театрального машиниста. Организация</p>		
--	--	---	--	--

		<p>пышного, эффектного зрелища. Передача торжеств и катастроф. Использование кулисно-арочной системы. «Развальная» сборка декораций. Произвольное использование увражного материала. Симметричность композиции. Сложность мизансцен (Г. Спонтини «Кесарь в Египте», 1834).</p> <p>Интерес к историческим сюжетам. Эkleктичность Роллера. Оформление спектаклей на русскую тему (М. Глинка «Жизнь за царя», «Иван Сусанин», 1836, «Руслан и Людмила», 1841, А. Верстовский «Аскольдова могила», 1841). Стилизация русской архитектуры. Тяга к украшательству. Эkleктика, как главная черта оформления опер.</p> <p>Устройство сцены в первой половине XIX века. Использование зрительных, шумовых и световых эффектов. Освещение сцены карсельскими лампами. Опыт применения газа. Отказ от равномерного освещения сцены и зрительного зала. Выявление светом отдельных сцен. Затемнение зала во время спектакля. Отказ от образа спектакля XVIII века, как яркого зрелища, «вписывающегося» в архитектуру зрительного зала.</p>		
8.	Тема 4. Театрально-декорационное искусство России начала XIX века.	<p>Постепенное освобождение театрального искусства из-под власти романтических канонов. Интерес к исторической достоверности. Поддержка В. Стасовым этой тенденции. Приглашение на императорскую сцену архитекторов и археологов. Заимствование архитекторами Набоковым и Н. Эллертом костюмов из исторических увражей (И. Серов «Владимир и Рогнеда»» 1867).</p> <p>Художественное решение постановки «Руслана и Людмилы» художником И. Горнастаевым (Прага, 1866 - 1867). Разделение жанров декораторов на «пейзажных» и «архитектурных» и т.д. Приход на сцену историко-бытовой декорации в 1860-е гг. М. И. Шишков (1832 - 1897), М. М. Бочаров (1831 - 1895).</p>	<p>Постепенное освобождение театрального искусства из-под власти романтических канонов. Интерес к исторической достоверности. Поддержка В. Стасовым этой тенденции. Приглашение на императорскую сцену архитекторов и археологов. Заимствование архитекторами Набоковым и Н. Эллертом костюмов из исторических увражей (И. Серов «Владимир и Рогнеда»» 1867).</p> <p>Художественное решение постановки «Руслана и Людмилы» художником И. Горнастаевым (Прага, 1866 - 1867). Разделение жанров декораторов на «пейзажных» и «архитектурных» и т.д. Приход на сцену</p>	Презентация, опрос, конспектирование, доклад, сообщение

	<p>Утверждение национальной тематики. Привнесение на сцену достоверной русской архитектуры, русского пейзажа, русского костюма. Близость М. М. Бочарову современной станковой пейзажной живописи. Изображение романтического состояния природы в декорациях художника. Передача эмоционального состояния природы. Сухость и графичность архитектурных декораций Шишкова. Пестрота колорита. А. К. Толстой «Смерть Иоанна Грозного» (1867) – оформление художников М. И. Шишкова, М. М. Бочарова, А. Гагарина. Костюмы В. Шварца. Поактное оформление спектакля. Неоднородность оформления. Использование декоративных узоров древнерусского стиля. Попытки жанрового истолкования исторической темы. Бытовизм в костюмах Шварца. Воссоздание в них типов и характеров действующих лиц. Значение постановки для дальнейшего развития театрально-декорационного искусства. Главенствующая роль Шишкова в оформлении спектакля М. И. Мусоргского «Борис Годунов» (1870). Декорации Шишкова, Бочарова, историк-консультант Н. И. Костомаров, археолог В. И. Прохоров. Монументализация архитектуры, выявление драматизма декораций. Использование типовых декораций в некоторых картинах. Поэтичность и красота пейзажа. Учреждение класса декорационной живописи Академии художеств (1878). Рождение и утверждение бытовой декорации в Малом театре Москве. Связь с живописью П. И. Федотова и передвижников. Обретение декорациями исторической и бытовой содержательности, художественности, сценичности. П. О. Исаков (1823 - 1881). Работа в Малом театре. Типическое изображение быта мелких чиновников. Воссоздание атмосферы действия. Соответствие бутафории и</p>	<p>историко-бытовой декорации в 1860-е гг. М. И. Шишков (1832 - 1897), М. М. Бочаров (1831 - 1895).</p> <p>Снижение художественного уровня декораций в решении историко-бытовых постановок в 1880-е гг. в системе казенно-бюрократической машины управления Императорских театров.</p> <p>Гастроли Мейнингенского театра в России (1885, 1890).</p> <p>Эклектизм театрально-декорационного искусства в постановках Императорских театров. К. Вальц (1846 - 1929). Его работа над оформлением балетов в Большом театре.</p> <p>Борьба против монополии Императорских театров.</p> <p>В. Д. Поленов (1844 - 1892). Работа в театре. «Фауст», «Камоенс» (оба 1882); Р. Н. Серов «Уриель Акоста» (Большой театр, 1894). Совмещение роли режиссера и художника (Х. Глюк «Орфей», 1897).</p> <p>Расцвет Мамонтовской оперы в 1890-е гг. Новый тип театрального костюма. Значение реформы, совершенной Частной оперой Мамонтова для дальнейшего развития декорационного искусства.</p> <p>Утверждение принципа целостности живописно-сценической картины. Воздействие практики Частной оперы на казенную сцену.</p>	
--	---	--	--

реквизита драматургии. Оформление пьес и. И. Островского «Поздняя любовь» (1873); «Трудовой хлеб» (1874); «Сердце не камень» (1879).

Эклектизм театрально-декорационного искусства в постановках Императорских театров. Подражание работам Шишкова и Бочарова в 1880-е гг. Независимость декораций по отношению к происходящему действию, характеру, индивидуальным особенностям драматургии и музыки. Использование одних и тех же приемов и принципов в декорациях для опер, драм, водевилей. Организация пустого пространства "игрой" части сцены. Расположение предметов обстановки в стороне от центра.

Связь произведений станковой живописи с постановками. И. М. Прянишников «Гостиный двор»; А. Н. Островский «Шутники» и др. Отражение жизни русского общества в работах передвижников. Система режиссерского мышления в живописи. Художники-передвижники в театре и отрицательное отношение к ним со стороны дирекции Императорских театров.

Основание Частной оперы С. И. Мамонтова. Объединение в ней актерских, музыкальных, композиторских и художественных сил. Ориентация на русских композиторов. Демократическая направленность мамонтовской оперы. Реформа декорационного искусства. Утверждение роли художника - сорежиссера спектакля. Идеи художественного синтеза и создание целостного произведения искусства. Сохранение куличноарочной системы оформления. Работа В. К. Саврасова (1830 - 1892), И. И. Левитана (1860 – 1900) в театре.

В. Д. Polenov (1844 - 1892). Работа в театре. «Фауст», «Камоенс» (оба 1882); Р. Н. Серов «Уриель Акоста» (Большой театр, 1894). Совмещение роли

режиссера и художника (Х. Глюк «Орфей», 1897). Достоверность и поэтичность места действия. Драматизм декораций. Уход от стилизации, салонности, красоты. Близость декораций станковым произведениям. Работа художника в последующие годы для народного театра. Принцип «типовых» декораций, разработанный Поленовым. В. М. Васнецов (1848 - 1926). Драматический спектакль «Снегурочка» (1881 - 1882), опера Н. А. Римского-Корсакова «Русалка» (1885). Поэтическая интерпретация темы. Элементы сказочности. Воскрешение Форм русского народного искусства и творческое преобразование их.

Расцвет Мамонтовской оперы в 1890-е гг. Работы К. А. Коровина, М. А. Врубеля. М. А. Врубель (1856 - 1910). Поиски целостности живописного и мелодического начал в постановках. Поэтическая декоративность стиля Врубеля (Н. А. Римский-Корсаков «Сказка о царе Салтане», 1900). Обостренное, необычное видение образов. Декоративная условность формы; стилизация орнаментов (О. Николаи «Виндзорские кумушки», 1888, совместно с Коровиным; Э. Гимпердинк «Гензель и Гретель», 1895 - 1896, Римский-Корсаков «Царская невеста», 1889). Синтез искусств в театральных работах Врубеля.

Новый тип театрального костюма. Освобождение от жанрового этнографизма. Придание Фантастическому костюму поэтического облика. Творчество Врубеля в последний период деятельности оперы Мамонтова. К. И. Коровин (1861 - 1939). Основные темы театральной живописи художника. Связь со станковыми работами. Привнесение на сцену темпераментной, насыщенной цветом живописи. Соотношение обстановки с цветовым решением пейзажа и костюмов. Воплощение в живописи

		<p>музыкальных образов (Ж.. Бизе «Кармен»; Дж. Верди «Самсон и Далила»; А. П. Бородин «Князь Игорь»).</p>		
	<p>Тема 5. Театрально-декорационное искусство первых лет революции. Театрально-декорационное искусство 1921-1932 гг.</p>	<p>Существование противоборствующих тенденций в режиссуре и декорационном искусстве начала XX века. Роль оформления в раскрытии образного содержания и режиссерского замысла спектакля. Привлечение в театр художников-станковистов. Вторжение театра в станковую живопись. Основание Московского Художественного Общедоступного театра (МХТ). Новаторский характер идейно-творческой программы театра. Руководящее значение режиссера в создании спектакля. Борьба против штампов. Стремление к максимальной передаче иллюзии подлинно жизнь. Планировка мизансцен и оформление, предполагающее существование «четвертой» стены. Работа с художником. Новый тип оформления зрительного зала.</p> <p>«Мир искусства». Его эстетическая программа. Определяющая роль взглядов на искусство и театр А. Н. Бенуа. Возврат к зрелищности. Возрождение формы «большого спектакля». Передача лирической созерцательности, устойчивого равновесия эмоционального состояния. Выявление настроения эпохи и оживление картин минувшего прошлого. Индивидуализм творческой личности в работе над постановками. Их изысканность. А. Н. Бенуа (1870 - 1960). Его взгляды на роль художника в театре. Отказ от иллюзорной действительности и выявление эпохи в декорациях. Ретроспективизм спектаклей Бенуа. Использование декоративных мотивов французской архитектуры, народного лубка, ампирной игрушки, жанровой русской графики 1840-х гг. Значение деталей в создании исторических подробностей. Работа Бенуа над балетами Н. Н. Черепнина «Павильон Армиды», И. Ф. Стравинского «Петрушка»</p>	<p>Существование противоборствующих тенденций в режиссуре и декорационном искусстве начала XX века.</p> <p>Работа с художником. Новый тип оформления зрительного зала.</p> <p>Работы Коровина для Большого и Мариинского театров (1900 - 1917).</p> <p>Коровин в драматическом театре: В. Шекспир «Буря», Л. Толстой «Живой труп». Творчество А. Я. Головина (1863 - 1930) в 1900 - 1917 гг.</p> <p>Л. С. Бакст (1866 - 1924). Зрелищный характер декораций Бакста.</p> <p>Многообразие направлений в театрально-декорационном искусстве второй половины 1900-х гг.</p> <p>Сближение театрального искусства с живописью.</p> <p>Утверждение свободы художника.</p> <p>Воздействие изобразительных принципов на режиссуру.</p> <p>Влияние Н. Н. Сапунова на формирование театральной эстетики Мейерхольда.</p> <p>Историко-реставрационный характер спектаклей Н. Н. Евреинова.</p> <p>Декоративное искусство МХТ в 1906 - 1917 гг.</p> <p>Решение спектакля в сукнах.</p> <p>Привлечение художников к балетной режиссуре.</p> <p>Эпическая живопись Н. Рериха на сцене (И. Ф. Стравинский «Весна священная», А. П. Бородин «Князь Игорь»).</p> <p>Разрыв Дягилева с художниками «Мира</p>	<p><i>Презентация, опрос, конспектирование, доклад, сообщение</i></p>

		<p>и др.</p> <p>Л. С. Бакст (1866 - 1924). Зрелищный характер декораций Бакста. Красочная пышность спектаклей. Работа художника над костюмом. Значение костюма в пластике балетного актера. Эмоционально-чувственная выразительность красочных живописных завес и костюмов Бакста в соединении с контрастами утонченных изысканных тонов. Точность деталей. Интерес к экзотике.</p> <p>Пантомима «Сердце маркизы», балет «Фея кукол» и др. в оформлении Бакста. Декорации к постановкам «Шахерезада», «Синий бог», «Послеполуденный отдых Фавна» и др. Начало новой эпохи в истории русского театра. Борьба за его демократизацию. Идеино-эстетические принципы, утверждаемые К. С. Станиславским и Вл. И. Немировичем-Данченко. Возникновение современной режиссуры. Создание спектакля, все выразительные средства которого подчинены раскрытию идеи.</p> <p>Многообразие направлений в театрально-декорационном искусстве второй половины 1900-х гг. Сближение театрального искусства с живописью. Утверждение свободы художника. Воздействие изобразительных принципов на режиссуру. Решение живописно-пластических задач в творчестве К. С. Станиславского, В. З. Мейерхольда, А. Я. Таирова и др. Новые средства художественной выразительности: круг, объемные декорации, электрический свет, музыка, шумы. Черты натурализма в театре (статья В. Я. Брюсова «Ненужная правда»). Работа Мейерхольда в театре В. Ф. Комиссаржевской. Обращение к эстетике условного театра. Многообразие приемов сценической выразительности, применяемых в спектаклях: разрушение сценической иллюзии, вынесение</p>	<p>искусства». Приглашение Б. И. Анисфельда, Н. С. Гончаровой, М. Ф. Ларионова и др.</p> <p>Возрастание зрелищных эффектов в постановках Русских сезонов после 1912 г.</p> <p>Создание кубофутуристического образа современного города в панно-картинах.</p> <p>Супрематизм в творчестве К. Малевича. Оформление М. Б. Матюшина «Победа над солнцем».</p> <p>Многообразие и художественная ценность наследия, созданного в области декорационного искусства в конце XIX - начале XX века. Его значение для дальнейшего развития сценического искусств.</p>	
--	--	---	--	--

действия за пределы сцены-коробки, организация площадки в середине сцены, разработка рельефа сценического планшета, применение симультанных декораций, сохранение света в зрительном зале во время спектакля и т.д. Усиление эмоционально-сценической атмосферы.

Влияние Н. Н. Сапунова на формирование театральной эстетики Мейерхольда. Работа художников «Голубой розы» в театре. Лишение чувственной материальности декорации, временной и сюжетной определенности. Поиски самоценной красоты Формы. Решение спектакля в чисто живописном плане. Связь живописно-мелодической тональности с музыкальным звучанием слова, скульптурной выразительности жеста, декоративностью рисунка мизансцен. Ритмическое единство исполнителя и живописного фона.

Н. Н. Сапунов (1880 - 1912). Декоративность живописца, тяготеющего к зрелищным формам искусства. Ироничность мировосприятия. Колористическое дарование Сапунова. А. Блок «Балаганчик», Г. Ибсен «Гедда Габлер» как принципиальный этап исканий Мейерхольда и Сапунова в области декораций. Необычность решения, пространства (сцена на сцене). Подчеркнуто двойственный характер оформления. Работа Сапунова над «Шарфом Коломбины» Шницлер-Донаньи, «Смерть Тентажиля» М. Метерлинка (совместно с С. Ю. Судейкиным).

С. Ю. Судейкин (1884 - 1946). Орнаментальная декоративность его красочных композиций. Живописность образов, созвучных музыке балетных постановок. Сочетание романтической экзотики и нарочитой кукольности (Р. Штраус «Трагедия Саломеи»).

Два сезона деятельности Старинного театра

(1907, 1911). Его близость к театральному традиционализму Мейерхольда. Поиски своих путей. Разработка идеи "идеальной театральности". Преобладание формы над содержанием. Романтизм Старинного театра.

Историко-реставрационный характер спектаклей Н. Н. Евреинова. Стилизаторский характер оформления А. Бенуа, Н. Рериха, И. Билибина, М. Добужинского и др. Пастурель Адама дела Галль «Игра о Робене и Марион» (худ. М. Добужинский), миракль «Действо о Теофиле» (худ. И. Билибин), Н. Евреинов мистерия «Три волхва» (худ. Н. Рерих) и др.

Декоративное искусство МХТ в 1906 - 1917 гг. Поиски обобщенных приемов оформления работ Симона над спектаклями «Борис Годунов», «Живой труп», «Братья Карамазовы» Замена живописи светотехническими приемами (Л. Андреев «Жизнь человека» в оформлении В. Е. Егорова (1907)). Контурное обозначение интерьера, условное применение цвета, черного бархата. Решение спектакля в сукнах. Постановка «Гамлета» Г. Крэгом. Сценическая условность в постановках Станиславского, осуществленных с художниками В. Егоровым, Н. Ульяновым (Г. Гауптман «Шлюк и Яу»). Привлечение в МХТ художников «Мира искусства». Совместная выработка Станиславским и Добужинским принципа оформления «Месяца в деревне». Создание обобщенного образа и сентиментально-поэтических настроений середины XIX века. Статичность действий. Продолжение тех же поисков при оформлении пьес И. С. Тургенева («Где тонко, там и рвется», «Нахлебник», «Провинциалка»). Экспрессивность и лапидарность сценической Формы в постановках по произведениям Ф. М. Достоевского («Бесы», «Николай Ставрогин»). Художник М. Добужинский. Сотрудничество А. Бенуа со

Станиславским. Декорации к «Мнимому больному», «Браку поневоле» Ж.-Б. Мольера (1913), «Хозяйке гостиницы» К. Гольдони (1914), «Пушкинскому спектаклю» (1915). Привнесение в спектакли МХТ идей «Мира искусств».

Оформление спектаклей МХТ Н. Рерихом, Б. М. Кустодиевым и другими мирискусниками. Вл. Немирович-Данченко о кризисе сценического оформления в МХТ. Русские сезоны в Париже. Сотрудничество С. П. Дягилева с Сапуновым, Судейкиным, Н. С. Гончаровой и др. Живопись как важнейшее средство образно-эмоционального строя спектакля. Новаторская сущность спектаклей русского балета. Утверждение принципов целостного сценического ансамбля, единства музыки, хореографии, живописи. Эволюция театрально-декоративного искусства русских сезонов с 1908 по 1917 г.

Привлечение художников к балетной режиссуре. Интерес к архаике в балетах «Нарцисс», «Дафнис и Хлоя», «Послеполуденный отдых Фавна» в оформлении Л. С. Бакста. Чувство цвета, линии, присущие художнику. Театральный костюм Бакста.

Эпическая живопись Н. Рериха на сцене (И. Ф. Стравинский «Весна священная», А. П. Бородин «Князь Игорь»).

Разрыв Дягилева с художниками «Мира искусства». Приглашение Б. И. Анисфельда, Н. С. Гончаровой, М. Ф. Ларионова и др.

Н. С. Гончарова (1881 - 1963). Сочетание в ее творчестве эстетики современного примитива и монументальной пластики древнерусского искусства, росписи подносов. Чистота и мощь открытого цвета (Н. Р. Римский-Корсаков «Золотой петушок»).

Соединение живописи с законами условного театра, Многообразие и художественная ценность

		наследия, созданного в области декорационного искусства в конце XIX - начале XX века. Его значение для дальнейшего развития сценического искусств.		
9.	Тема 6. Театрально-декорационное искусство 1930 - 1940-х годов. Театрально-декорационное искусство военных лет.	<p>Октябрьская революция и политика коммунистической партии области искусства. Национализация театров. Выделение ведущих театров в группу академических. Роль художника в театре.</p> <p>Приход в театр массового зрителя. Очищение репертуара от идейно-вредных и антихудожественных пьес. Связь театрально-декорационного искусства с развитием режиссерской мысли. Создание спектаклей, созвучных революции. Рождение агитационно-политического театра. Массовые праздники и их оформление. Появление новых приемов и средств сценической выразительности. Включение в действие спектаклей площадей и улиц города. Использование плакатной символики «Гимн освобождению» (Петроград, у Фондовой биржи, реж. Ю. Анненков, Р. Кугель, В. Щуко, М. Добужинский, 1920), «К мировой коммуне» (Петроград, у Фондовой биржи, реж. К. Марджанов, Н. Петров, С. Радлов, В. Соловьев, А. Пиотровский, худ. Н. Альтман, 1920), «Взятие Зимнего» (Петроград, Дворцовая площадь, реж. Н. Евреинов, А. Кугель, Н. Петров, худ. Ю. Анненков, 1920).</p> <p>Вынесение сценического действия за пределы сцены-коробки.</p> <p>Трудность сближения старейших театров с революционной современностью. Поиски нового репертуара, отвечающего запросам публики.</p> <p>Главенство живописной декорации в старых и вновь организованных театрах. Попытка МХТ откликнуться на события современности спектаклем «Каин» Д. Байрона (оформление Н. Андреева, 1920). Ориентация на традиции древнерусского искусства.</p>	<p>Октябрьская революция и политика коммунистической партии области искусства. Национализация театров. Выделение ведущих театров в группу академических. Роль художника в театре.</p> <p>Приход в театр массового зрителя. Очищение репертуара от идейно-вредных и антихудожественных пьес. Связь театрально-декорационного искусства с развитием режиссерской мысли.</p> <p>Вынесение сценического действия за пределы сцены-коробки.</p> <p>Трудность сближения старейших театров с революционной современностью. Поиски нового репертуара, отвечающего запросам публики.</p> <p>Главенство живописной декорации в старых и вновь организованных театрах.</p> <p>Возобновление спектаклей в декорациях А. Я. Головина (Г. Ибсен «Дочь моря», М. Ю. Лермонтов «Маскарад» и др.). Влияние эстетики Г. Крога в создании отвлеченного монументального образа спектакля «Фауст и город» А. В. Луначарского (реж. Н. Петров).</p> <p>Открытие Большого драматического театра (1918). Участие М. Горького, А. А. Блока, Ю. М. Юрьева в его работе. БДТ — театр героической трагедии, романтической драмы и русской комедии.</p> <p>Создание многоплановых живописных декораций, тщательная разработка мизансцен, использование световых эффектов, музыки, танца.</p> <p>Значение работ художников старшего</p>	Презентация, опрос, конспектирование, доклад, сообщение

		<p>Поиски монументальной Формы выражения героического и трагедийного. Несозвучность спектакля с настроением времени.</p> <p>Сценическая живопись как основное средство характеристики места и времени действия, создание эмоциональной атмосферы в спектаклях Малого театра в декорациях В. Симова («Шутники», А.Н.Островского), А. Ралова («Посадник» А. К. Толстого), К. Юона («Старик» М. Горького) и др. (1918 - 1919).</p> <p>Приглашение в бывший Александринский театр Б. Кустодиева, Д. Кардовского, М. Добужинского, К. Юона и др. Следование принципам живописно-объемной декорации этими художниками. Зрелищность декораций мастеров перспективной театральной живописи (О. Аллегри «Заговор Фиеско» Ф. Шиллера, 1920). Существование практики «покартинного» оформления спектакля, создание декорационного оформления методом подбора.</p> <p>Возобновление спектаклей в декорациях А. Я. Головина (Г. Ибсен «Дочь моря», М. Ю. Лермонтов «Маскарад» и др.). Влияние эстетики Г. Крога в создании отвлеченного монументального образа спектакля «Фауст и город» А. В. Луначарского (реж. Н. Петров).</p> <p>Открытие Большого драматического театра (1918). Участие М. Горького, А. А. Блока, Ю. М. Юрьева в его работе. БДТ — театр героической трагедии, романтической драмы и русской комедии.</p> <p>Создание многоплановых живописных декораций, тщательная разработка мизансцен, использование световых эффектов, музыки, танца. Приглашение в театр В. Щуко, М. Добужинского, А. Бенуа и др. Ретроспективизм в сочетании со стилизаторством и с поисками психологизма в постановках и оформлении Бенуа («Венецианский</p>	<p>поколения как хранителей и пропагандистов достижений русского дореволюционного театрально-декорационного искусства.</p> <p>Камерный театр.</p> <p>Окончание гражданской войны и переход к мирному строительству. Театральная жизнь 1920-х гг.</p> <p>Отражение новой жизни в работах художников.</p> <p>Новый этап деятельности Камерного театра. Книга Таирова «Записки режиссера».</p> <p>Конструктивистские декорации и принципы «биомеханики» Мейерхольда.</p> <p>Использование публицистических приемов наглядной агитации, введение в спектакль подлинной техники как выражение индустриализации страны («Земля дыбом» К. Мартине, 1923).</p> <p>Обращение Мейерхольда к реализму.</p> <p>В. В. Дмитриев (1900 - 1948). Влияние Мейерхольда и К. С. Петрова-Водкина на его творчество.</p> <p>Экспрессионистические тенденции в работах Дмитриева начала 1920-х гг.</p> <p>Приход в Художественный театр.</p> <p>Главенство живописно-объемной декорации в музыкальных театрах.</p>	
--	--	--	--	--

		<p>купец» В. Шекспира, «Слуга двух господ» К. Гольдони).</p> <p>Значение работ художников старшего поколения как хранителей и пропагандистов достижений русского дореволюционного театрально-декорационного искусства.</p> <p>Камерный театр. Продолжение традиций дореволюционного времени. Противопоставление «натуралистическому» и условно-эстетическим театрам. Художники Г. Якулов, Р. Экстер, Р. Веснин, А. Лентулов и др. в театре. Стремление к созданию синтетического спектакля. Разрушение иллюзии жизненного правдоподобия. Создание оформления, обладающего своеобразной Формой. Трехмерность декораций. Особый интерес к разработке планшета и сцены-площадки. Эмоциональное воздействие «сценических сдвигов». Отсутствие единого принципа оформления. Значение света в Камерном театре.</p> <p>Окончание гражданской войны и переход к мирному строительству. Театральная жизнь 1920-х гг. Организация выставки «Театрально-декорационное искусство Москвы 1918-1923 гг.»</p> <p>Отражение новой жизни в работах художников. Создание разнообразных по стилю и жанрам постановок. Поиски новых форм воплощения героического и романтического пафоса. Агитационно-пропагандистская роль театра.</p> <p>Главенствующее положение комедии и трагедии. Обращение к традициям народного театра. Связь театрально-декорационного искусства с режиссерской мыслью. Поиски «большой сценической формы». Усовершенствование техники сцены. Использование в декорациях новых материалов. Введение в спектакли кинокадров, проекций.</p>		
--	--	--	--	--

		<p>Приход в театр И. Рабиновича, Б. Волкова, братьев В. и Г. Стенбергов, Л. Поповой и др.</p> <p>Живописно-объемное оформление спектакля «Бронепоезд 14-69» А. Иванова (худ. В. Симов).</p> <p>Приемы сценической планировки спектакля. Отказ от детализации.</p> <p>Романтическая приподнятость постановки.</p> <p>И. М. Рабинович (1894 - 1961). К. Марджанов.</p> <p>Б. И. Волков (1900 – 1970).</p> <p>Новый этап деятельности Камерного театра.</p> <p>Книга Таирова «Записки режиссера». Использование конструктивистской декорации в работах Веснина (Г. Честертон «Человек, который был четвергом»).</p> <p>Стремление к созданию синтетического спектакля («Жирофле-Жирофля» Ш. Лекока, «Федры» Ж. Расина, 1922).</p> <p>Приход в театр братьев Стенбергов.</p> <p>Оформление ими спектаклей 1920-х гг. Использование трансформирующей установки на подвижном круге.</p> <p>Соединение иллюзорности сценического пространства с коллажом из опорных металлических конструкций («Линия огня» Н. Никитина, «Операционники» Б. Брехта, К. Вейля).</p> <p>Конструктивистские декорации и принципы «биомеханики» Мейерхольда. Отражение нового характера взаимодействия актера и декораций, организация пространственной среды. Влияние особенностей актерского мастерства с помощью единой сценической установки. Отсутствие занавеса.</p> <p>«Великодушный рогоносец» Ф. Кроммелинка в оформлении Л. Поповой (1922).</p> <p>Конструирование мебели и костюмов Б. Степановой в постановке «Смерти Тарелкина» А. В. Сухова-Кобылина (1922).</p> <p>Главенство живописно-объемной декорации в музыкальных театрах. Использование декораций К. Коровина, А. Головина, А. Бенуа, М. Бочарова, М. Шишкова в спектаклях Большого театра, ЛенГАТОБ и</p>		
--	--	--	--	--

		<p>других коллективах. Перенесение опыта декорации драматического театра в музыкальный («Евгений Онегин» П. И. Чайковского, худ. Б. Матрунин, 1922). Применение агитационных форм в операх и балетах советских композиторов («Красный вихрь» Б. Леваша, худ. Л. Чупятов, 1924; «Степан Разин» П. Триодина, худ. А. Лентулов, 1926). Ф. Ф. Федоровский (1833 - 1955). Художник русский классической оперы исторической тематики. Масштабность решения образов героико-эпической темы. Работа в Частной опере Зимина, для Дягилевской антрепризы. Формирование живописно-объемного принципа построения декораций. Подчеркивание условной зрелищной природы спектакля («Кармен», 1922).</p>		
10.	<p>Тема 7. Театрально-декорационное искусство второй половины 1940 - 1980-х годов.</p>	<p>Создание Союза художников (1932). Включение открытий 1920-х гг. в разрабатываемую декорационную систему. Связь с традициями Коровина и Головина. Возвращение живописи на сцену. Расширение эмоционального воздействия театра.</p> <p>Создание единой установки в первой половине 1930-х гг., как особой формы образно-пространственного решения. Различный характер установок: пьесы Н. Погодина «Поэма о топоре», худ. И. Шлепянов, 1931 и «Аристократы», худ. Б. Кноблок, В. Гицевич, В. Корецкий, 1935). Принцип «внерамного» спектакля с выносом площадки в зрительный зал в спектаклях Н. Охлопкова в Реалистическом театре («Разбег» В. Ставского, 1932; «Мать», 1933). Переключки с постановками Мейерхольда.</p> <p>Пейзаж как основа декорационного решения в постановках предвоенных лет. Его роль в образном раскрытии спектакля. Н. Р. Шифрин (1892 - 1961). Учеба у А. Экстер. Разнообразие постановочных</p>	<p>Создание Союза художников (1932). Включение открытий 1920-х гг. в разрабатываемую декорационную систему.</p> <p>Создание единой установки в первой половине 1930-х гг., как особой формы образно-пространственного решения.</p> <p>Пейзаж как основа декорационного решения в постановках предвоенных лет.</p> <p>Использование полудекораций-ширм («Анна Каренина», 1937).</p> <p>В. Ф. Рындин (1902 - 1974). Работа в Камерном театре (1925 - 1934).</p> <p>П. В. Вильямс (1902 - 1947). Его приход в театр из станковой живописи.</p> <p>Н. П. Акимов (1901 - 1968). Многогранность деятельности Акимова в театре.</p> <p>А. Г. Тышлер. Метафорический характер оформления им спектаклей.</p> <p>Работа художников театра в условиях временной эвакуации и на фронте.</p> <p>Обращение к наследию русской и</p>	<p>Презентация, опрос, конспектирование, доклад, сообщение</p>

	<p>приемов в спектаклях «Токмаков переулочек» Смирновой, «Улица радостей» Н. Зархи, «Черный яр» Р. Афиногенова. Использование живописных панно, гобеленов как основы оформления спектакля. Близость бутафории реальным вещам («Укрощение строптивой» В. Шекспира», 1937). Новое понимание принципов изобразительной режиссуры в творчестве Шифрина. Особенности оформления спектакля «Гибель эскадры» Н. Корнейчука на небольшой сцене (1934).</p> <p>Перевоссоздание стиля эпохи Дмитриевым в соответствии с замыслом режиссера в спектакле «Нос» (1930). Заострение приемов сценической техники. Обращение к бутафории как основному элементу и организатору сценического пространства. Перенос колористического акцента на костюм. Расширение принципов реалистической декорации. Подчинение сценического пространства и пластической композиции психологическому самочувствию актера, логике его поведения («Человек с ружьем» Н. Погодина).</p> <p>Использование полудекораций-ширм («Анна Каренина», 1937). Ассоциативный принцип построения окружающей среды. Сопоставление пейзажных картин и лаконически обставленных интерьеров.</p> <p>Обращение к наследию русской и зарубежной классики. Усиление героического начала в трактовке спектакля «Иван Сусанин» (1944), общность мировосприятия и единство понимания этики Пушкина у Дмитриева и Вильямса в постановках «Пиковой дамы» (1942), «Последние дни Пушкина» М. Булгакова (1943). Драматизм в декорациях Б. Волкова к балетным и оперным спектаклям («Суворов» С. Василенко, «Моцарт и Сальери» Н. Римского-Корсакова). Поиски Форм</p>	<p>зарубежной классики.</p> <p>Историческое значение победы СССР в Великой Отечественной войне. Обновление жизни страны после XX съезда КПСС. Измене общественных отношений в 1980-е гг.</p>	
--	---	--	--

		<p>условно-символической драматургии. Попытки передать в спектакле философски-обобщенное осмысление жизни. Развитие декорационного искусства в областных центрах, сотрудничество художников с театрами союзных республик.</p> <p>Историческое значение победы СССР в Великой Отечественной войне. Обновление жизни страны после XX съезда КПСС. Измене общественных отношений в 1980-е гг.</p>		
11.	<p>Тема 8. Тенденции развития театрально-декоративного искусства на рубеже XX - XXI вв.</p>	<p>Архитектура театрально-концертной сцены во второй половине XX века. Сцена-арена. Модельная сцена. Многоцелевые залы. Театральные комплексы. Способы решения сценического пространства (повествовательная декорация, метафорическая декорация, живописная декорация, игровая декорация, динамическая декорация). Драматургические функции декораций. Не подлежит сомнению, что на эти вопросы должно ответить положительно, и с этой точки зрения перед нами проблема и новая, и существенная.</p> <p>Близость декораций второй половины 1940 - 1950-х гг. станковому искусству. Отсутствие связи со сценическим действием. Иллюстративность и помпезность оформления. Утверждение и развитие «изобразительной режиссуры» в некоторых работах.</p> <p>Разнообразие декорационного решения спектаклей: живописные задники, сценическая архитектура, павильоны, выгородки, декоративные панно, сукна, единые сценические установки. Активизация роли пластической среды. Отсутствие порталного занавеса.</p> <p>Пополнение кадров художников сцены в начале 1960-х гг. Стилистическое разнообразие искусства сценографии. Широкий диапазон средств, приемов, свобода их выбора, органическая связь с драматургией и режиссурой. Раскрытие средствами пластики драматического конфликта и темы спектакля.</p>	<p>Архитектура театрально-концертной сцены во второй половине XX века. Сцена-арена. Модельная сцена. Многоцелевые залы. Театральные комплексы. Способы решения сценического пространства (повествовательная декорация, метафорическая декорация, живописная декорация, игровая декорация, динамическая декорация).</p> <p>Близость декораций второй половины 1940 - 1950-х гг. станковому искусству.</p> <p>Разнообразие декорационного решения спектаклей: живописные задники, сценическая архитектура, павильоны, выгородки, декоративные панно, сукна, единые сценические установки.</p> <p>Возрождение некоторых традиций театрально-декорационного искусства предшествовавших десятилетий.</p> <p>Сценически заостренное раскрытие образов в спектаклях Акимова. Н. Акимов - теоретик театра, педагог.</p> <p>С. Б. Вирсаладзе. Сочетание грузинской и русской культур в его творчестве. Музыкальный спектакль – основная сфера деятельности художника. Решение декораций романтическом ключе. Сочетание живописного принципа с образным решением сценического пространства.</p>	<p><i>Презентация, опрос, конспектирование, доклад, сообщение</i></p>

		<p>Д. Боровский (р.1934). В. Левенталь (р. 1938). Живопись как одно из главных средств воздействия в декорациях художника. Создание единого живописного образа на весь спектакль. Наличие двух планов, двух тем решения образной структуры спектакля «Ромео и Джульетта» (1965); «Семен Котко» (1970). Работа над произведениями Н. В. Гоголя «Женитьба», «Мертвые души».</p> <p>Э. Кочергин (р. 1937). С. Бархин (р. 1938). Лидер (р. 1917). Главенство живописно-иллюзорной декорации в первых работах художника («Маскарад», «Чайка», 1959). Концепция пластического конфликта в этих спектаклях как столкновение противоположных понятий. М. Китаев (р. 1925) Отрицание принципов игровой сценографии в постановках «Тиль Уленшпигель» Ш. Костера, «Питер Пени» Д. Баррада, «Сказки Пушкина». Возрастание роли живописи в творчестве Китаева. Создание сценической среды в спектаклях. Использование цветного света. Оформление спектакля «Татуированная роза» Т. Уильямса (1977). «Похождения Чичикова». Чеховские и гоголевские спектакли в творчестве Китаева.</p> <p>Художественные выставки 1960 - 1980-х гг. и развитие театрально-декорационного искусства. Участие в международных выставках «Пражская quadriennale», «Триеннале» «Нови сад», «Биеннале в Софии» и др. форумах сценографии.</p> <p>Театр как вид искусства. Значение театрально – декорационного искусства в создании художественного образа спектакля.</p>	<p>Понимание колорита как основы достижение эмоциональной выразительности. Наиболее значительные работы раннего периода творчества («Сердце гор», 1939; «Фальстаф», 1941; «Великий государь» В. Соловьева).</p> <p>Послевоенный период творчества художника («Лебединое озеро», 1950; «Шахерезада», 1954; «Щелкунчик», 1954). Создание образной и пространственной системы декораций в спектаклях «Каменный цветок» С. Прокофьева, 1957 - 1959; «Легенда о любви» А. Мелитова, 1961-1965; «Спартак» А. Хачатуряна, 1968. Театрализация исторического костюма и его взаимосвязь с движением танцовщика и с колоритом живописных завес.</p> <p>Пополнение кадров художников сцены в начале 1960-х гг.</p> <p>Художественные выставки 1960 - 1980-х гг. и развитие театрально-декорационного искусства.</p> <p>Театр как вид искусства. Значение театрально – декорационного искусства в создании художественного образа спектакля.</p>	
--	--	---	--	--

Самостоятельная работа обучающихся

ОСНОВЫ СЦЕНОГРАФИИ

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Темы для самостоятельного изучения	Вид самостоятельной работы по темам дисциплины
1.	Тема 1. Сценография как художественное явление.		<i>теоретическое изучение дисциплины; практическая самостоятельная подготовка к промежуточной аттестации: подготовка конспекта; работа с учебно-методической литературой с применением анализа результатов выполнения заданий; самостоятельность выполнения заданий; выбор методик выполнения заданий; самопроверка</i>
2.	Тема 2. Технология художественного оформления спектакля.		<i>теоретическое изучение дисциплины; практическая самостоятельная подготовка к промежуточной аттестации: подготовка конспекта; работа с учебно-методической литературой с применением анализа результатов выполнения заданий; самостоятельность выполнения заданий; выбор методик выполнения заданий; самопроверка</i>

РАБОТА С ХУДОЖНИКОМ

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Материал для самостоятельного изучения	Вид самостоятельной работы по темам дисциплины
3.	Тема 1. Союз режиссера и художника-сценографа в работе над представлением.		<i>теоретическое изучение дисциплины; практическая самостоятельная подготовка к промежуточной аттестации: подготовка конспекта; работа с учебно-методической литературой с применением анализа результатов выполнения заданий; самостоятельность выполнения заданий; выбор методик выполнения заданий; самопроверка</i>
4.	Тема 2. Изобразительный язык художника и образное решение		<i>теоретическое изучение дисциплины; практическая самостоятельная подготовка к промежуточной аттестации: подготовка конспекта;</i>

	театрализованного действия.		<i>работа с учебно-методической литературой с применением анализа результатов выполнения заданий; самостоятельность выполнения заданий; выбор методик выполнения заданий; самопроверка</i>
--	-----------------------------	--	--

ИСТОРИЯ ДЕКОРАЦИОННОГО ИСКУССТВА

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Материал для самостоятельного изучения	Вид самостоятельной работы по темам дисциплины
5.	Тема 1. Театрально-декорационное искусство в эпоху Средневековья. Эпоха Возрождения.		<i>теоретическое изучение дисциплины; практическая самостоятельная подготовка к промежуточной аттестации: подготовка конспекта; работа с учебно-методической литературой с применением анализа результатов выполнения заданий; самостоятельность выполнения заданий; выбор методик выполнения заданий; самопроверка</i>
6.	Тема 2. Театрально-декорационное искусство России от истоков до первой половины XIX века.		<i>теоретическое изучение дисциплины; практическая самостоятельная подготовка к промежуточной аттестации: подготовка конспекта; работа с учебно-методической литературой с применением анализа результатов выполнения заданий; самостоятельность выполнения заданий; выбор методик выполнения заданий; самопроверка</i>
7.	Тема 3. Театрально-декорационное искусство России второй половины XIX века и рубежа XIX – XX вв.	Развитие художественной культуры в середине XVIII века. Роль М. В. Ломоносова в русском просвещении и культуре. Развитие театра при приемниках Петра I. Тяготение к придворно-аристократической культуре Запада. Маскарады, карнавалы, шествия. Гастроли иностранных трупп. Преобладание оперно-балетных спектаклей. Использование единой установки в трагедийных спектаклях. Смена места действия в комедиях, балетах, операх. Использование костюмов персонажей А. Ватто, Ф. Буше, Ш. 'Лебрена и других художников. Эскизы М. Кирценгер. Творчество В. Гильфердинга (работал в России 1760 - 1780-е гг.), Ф.	<i>теоретическое изучение дисциплины; практическая самостоятельная подготовка к промежуточной аттестации: подготовка конспекта; работа с учебно-методической литературой с применением анализа результатов выполнения заданий; самостоятельность выполнения заданий; выбор методик выполнения заданий; самопроверка</i>

		<p>Градицци (1729 - 1793) и других иностранных художников при русском дворе. Условная трактовка национальной архитектуры в сочетании с использованием реальных форм зодчества. Эволюция барочных средств к классицизму. Попытки строительства павильона для представления комедий. Существование крепостных театров Шереметьева, Юсуповых и других. Работа в них иностранных и русских мастеров (И. Волохов, Г. Мухин, К. Фунтусов). Внесение в классицистский канон наивной непосредственности. Отсутствие стилистического единства в их декорациях.</p> <p>Утрата ведущего значения романтической декорации в татрально-декорационном искусстве Г. Г. Вагнера (1810 - 1885), И. К. Брауна (1854).</p> <p>Появление реалистических традиций в русском театральном-декорационном искусстве. Постановка драмы Н. Полевого «Елена Глинская» (1840). Исполнение костюмов по образцам «Исторического описания одежды и вооружения русских войск» с рисунками А. Висковатого.</p>	
8.	<p>Тема 4. Театральное-декорационное искусство России начала XIX века.</p>	<p>Общественное движение в России 1860 - 1880-х гг. Период «первого демократического подъема», его отражение в литературе и искусстве. Отставание театрально-зрелищных форм. Распад гармонического единства живописно-пластических искусств. Значение балетного спектакля в сохранении традиций художественного оформления по системе Роллера. Господство обстановочной феерии, экзотических сюжетов, напыщенных страстей. Критика оформления балетов демократической интеллигенцией (В. В. Стасов, И. Е. Салтыков-Щедрин). Продолжение работы Роллера в театре (Ц. Пуни «Конек-Горбунок», 1864; Л. Ф. Минкус «Золотая рыбка», 1864).</p> <p>Снижение художественного уровня декораций в решении историко-бытовых постановок в 1880-е гг. в системе казенно-бюрократической машины управления Императорских театров. Требование идеализации на основе «православия, самодержавия, народности».</p> <p>Гастрольи Мейнингенского театра в России (1885, 1890). Их влияния на развитие русского театрально-декорационного искусства. Различия русской и мейнингенской исторической декорации. Определение А. Островским сущности мейнингенских спектаклей.</p> <p>К. Вальц (1846 - 1929). Его работа над оформлением балетов в Большом театре. Создание спектаклей Феерий («Дева ада», «Даита», «Снегурочка»). Господство сценической техники в постановках. Появление электричества.</p> <p>Борьба против монополии Императорских театров. «Записка о</p>	<p><i>теоретическое изучение дисциплины;</i> <i>практическая самостоятельная подготовка к промежуточной аттестации: подготовка конспекта;</i> <i>работа с учебно-методической литературой с применением анализа результатов выполнения заданий;</i> <i>самостоятельность выполнения заданий;</i> <i>выбор методик выполнения заданий;</i> <i>самопроверка</i></p>

		<p>положении драматического искусства в России» А. Н. Островского. Организация Артистического кружка в Москве. Развитие частных и любительских трупп. Перерождение некоторых любительских коллективов в профессиональные театры.</p> <p>Значение реформы, совершенной Частной оперой Мамонтова для дальнейшего развития декорационного искусства. Утверждение принципа целостности живописно-сценической картины. Воздействие практики Частной оперы на казенную сцену. Значение мамонтовской оперы в Формировании принципов МХТ. К. С. Станиславский о ее роли в развитии русского театра конца XIX века.</p>	
9.	<p>Тема 5. Театрально-декорационное искусство первых лет революции. Театрально-декорационное искусство 1921-1932 гг.</p>	<p>В. Р. Симов (1858 - 1935). Работа в Мамонтовской опере. Приглашение во МХТ в 1898 г. Симов как родоначальник «нового типа сценических художников». Подчинение принципов сценического оформления принципам реалистической режиссуры. Оформление спектаклей историко-бытового и бытового характера. Работа над макетом, как характерная черта для МХТ. Синтез оформления, построения мизансцен, игры актера. Создание психологической атмосферы сценического действия. Декорации Симова к спектаклям «Царь Федор Иоаннович», «На дне», «Снегурочка», «Мещане», «Дети солнца» и др.</p> <p>Декорации к «Вишневному саду». «На дне» как наиболее значительное произведение художника.</p> <p>Связь Симова с новаторскими режиссерскими исканиями. Разработка и сценическое воплощение динамичных и конструктивных планировок.</p> <p>Приглашение Коровина и А. Я. Головина в Императорские театры. Утверждение театрального искусства как равноправной и самостоятельной области художественного творчества.</p> <p>Совместные работы Коровина и Головина на сцене Московского Большого театра («Русалка», «Руслан и Людмила», «Дон-Кихот», «Лебединое озеро» и др.)</p> <p>Работы Коровина для Большого и Мариинского театров (1900 - 1917). Связь со станковыми произведениями. Поэтическое претворение русского пейзажа, костюма, народного быта в сценической живописи. Разработка меняющегося в течение действия светового и цветового решения спектакля. Музыкальность работ Коровина. Декорации к операм «Князь Игорь», «Садко», «Демон», «Золотой петушок», «Сказание о невидимом граде Китеже», «Хованщина», к балетам «Конек-Горбунок», «Дон-Кихот», «Корсар», «Золотая</p>	<p><i>теоретическое изучение дисциплины;</i> <i>практическая самостоятельная подготовка к промежуточной аттестации: подготовка конспекта;</i> <i>работа с учебно-методической литературой с применением анализа результатов выполнения заданий;</i> <i>самостоятельность выполнения заданий;</i> <i>выбор методик выполнения заданий;</i> <i>самопроверка</i></p>

рыбка» и др. Продолжение традиций Врубеля в искусстве Коровина над костюмом-образом. Костюм как элемент цветовой характеристики и гармонии сценической картины.

Коровин в драматическом театре: В. Шекспир «Буря», Л. Толстой «Живой труп». Творчество А. Я. Головина (1863 - 1930) в 1900 - 1917 гг. Сценический подход к оформлению. Выявление узловых моментов спектакля. Динамичность его построения. Лапидарная живопись и напряженность пластической формы. Ее обобщение и монументализация. Первые опыты на сцене Большого театра в Москве. Оформление оперы П. Корещенко «Ледяной дом» (1900). Утверждение традиций Мамонтовской оперы в оформлении «Псковитянки». Петербургский период деятельности Головина в Императорских театрах. Появление черт стиля модерн в его творчестве четкая раздельность статичной формы, плоскостность декоративного фона цвета, линейная орнаментальность (Г. Ибсен «Дочь моря», 1905; «Призраки», 1907). Возврат к тонально-плоскостной живописи (Ж. Бизе «Кармен», 1906). Принципиально новое понимание места художника и его роли в создании спектакля. Мейерхольдовский период в творчестве Головина. Осуществление принципов традиционализма, программы «Театр — эхо прошедших времен». Декорации Головина к спектаклям Александринского театра («У царских врат», «Дон Жуан», «Гроза»), к постановкам Мариинского театра («Орфей», «Каменный гость»). Создание оформления спектакля как условного зрелища. Разработка декоративной «одежды» сцены (портал, арлекины, общие и межактные занавесы и пр.) Связь оформления с убранством зала, значение просцениума. Разрушение сцены-коробки изнутри. Подчеркнутая театральность спектакля-празднества. «Маскарад» как вершина творчества Головина дореволюционного периода.

подчеркивание сатирического на музыке.

Возрастание зрелищных эффектов в постановках Русских сезонов после 1912 г. Нарушение целостности сценического произведения («Легенда об Иосифе»). Пышность и тяжеловесность декораций. Приглашение иностранных художников: П. Пикассо, Р. Ф. Леже, Р. Матисса.

Влияние спектаклей антрепризы Дягилева на развитие декорационной живописи Европы. Театральная деятельность футуристов. Особенности русского футуризма. Его неоднородность. Неприятие современной буржуазной культуры. Участие футуристов в спорах о театре. «Первый театр футуристов». Приход в театр художников «левых» направлений (В. Татлин, П. Н. Филонов,

		<p>Школьник) «Город адище», «Владимир Маяковский» в оформлении Филонова и Школьника. Создание кубофутуристического образа современного города в панно-картинах.</p> <p>Супрематизм в творчестве К. Малевича. Оформление М. Б. Матюшина «Победа над солнцем».</p> <p>Создание Камерного театра А. Я. Таировым (1914). Поиски идеальной театральной формы. Обращение к приемам «Условного театра», элементы стилизации и маньеризма. Культ театральности. Значение сценического движения и пантомимы. Ритм как основа спектакля. Принцип синтетического театра. Отрицание живописности во имя объемно-пространственных построений спектакля. Работа в театре художников-живописцев различных направлений. «Сакунтала» Калидаса, в оформлении П. В. Кузнецова. Красочные диссонансы, декоративные эффекты в декорациях Судейкина (П. Бомарше «Женитьба Фигаро»). Традиции примитива в работах Гончаровой (К. Гольдони «Веер»). Попытки решения спектакля в кубистической манере Р. В. Лентуловым (В. Шекспир «Виндзорские кумушки»). Утверждение антиживописной традиции решения сценического пространства в виде единой системы изменяющейся по ходу действия. Кубизм в творчестве А. А. Экстер (И. Ф. Анненский «Фамира Кифаред»).</p>	
10.	<p>Тема 6. Театрально-декорационное искусство 1930 - 1940-х годов. Театрально-декорационное искусство военных лет.</p>	<p>В. В. Маяковский «Мистерия-буфф» (реж. В. Мейерхольд, худ. К. Малевич, Театр музыкальной драмы, здание Консерватории, 1918). Выявление живописных элементов оформления. Супрематический характер декораций и костюмов. Первая проба актерской прозодежды.</p> <p>Эскизы декораций и костюмов для «Мистерии-буфф», выполненные Маяковским («Летучий театр» 1919, не состоялось). Социальная острота спектакля, карнавальная зрелищность в эскизах костюмов. Условная плакатность цвета.</p> <p>«Мистерия-буфф» (реж. В. Мейерхольд, В. Бебутов; оформление В. Киселева, А. Лавинского, В. Храковского, 1921). Применение строенной архитектурной установки.</p> <p>Использование публицистических приемов наглядной агитации, введение в спектакль подлинной техники как выражение индустриализации страны («Земля дыбом» К. Мартине, 1923). Приемы киномонтажа. Введение нескольких экранов со световыми надписями («Озеро Люль» А. Файко, 1923), «Л.Е.» («Даешь Европу») М. Подгаецкого, худ. Т. Шлепянов).</p> <p>Приспособление конструктивизма к различным постановкам.</p>	<p><i>теоретическое изучение дисциплины;</i> <i>практическая самостоятельная подготовка к промежуточной аттестации: подготовка конспекта;</i> <i>работа с учебно-методической литературой с применением анализа результатов выполнения заданий;</i> <i>самостоятельность выполнения заданий;</i> <i>выбор методик выполнения заданий;</i> <i>самопроверка</i></p>

		<p>Построение действия на киномонтажах и эквилибристике. Отсутствие эмоционального начала в постановках конструктивистов («Газ» Б. Кайзер, 1922); «Бунт машин» А. Толстой, худ. Ю. Анненков, 1933).</p> <p>Обращение Мейерхольда к реализму. Сочетание утилитарной мебели с исторически достоверными костюмами и вещами. Ограничение сцены подвижными стенками-ширмами. Использование подвижного круга с двумя кольцами. Разработка цветовой и ритмической партитуры («Мандат» Н. Эрдмана, 1925, худ. И. Шлепянов; «Ревизор» Н. В. Гоголя, 1926).</p> <p>В. В. Дмитриев (1900 - 1948). Влияние Мейерхольда и К. С. Петрова-Водкина на его творчество. «Зори» Э. Верхарна (реж. Мейерхольд, В. Бебутов, Театр РСФСР I, 1920). Связь этой работы с исканиями В. Татлина. Использование единой установки с трансформирующимися деталями. Условный характер декораций, костюмов, грима. Отзывы о спектаклях. Дискуссии и споры, вызванные «Зорями».</p> <p>Экспрессионистические тенденции в работах Дмитриева начала 1920-х гг. («Эуген Несчастный» Э. Толлера, 1923; «Дальний звон» Ф. Шрекера, 1925). Монументально-обобщенный образ музыкального спектакля («Борис Годунов», 1926; «Любовь к трем апельсинам», 1926).</p> <p>Приход в Художественный театр. Работа над эскизами к спектаклю «Бесприданница» А. Н. Островского. Воздействие принципов МХАТ на дальнейшее Формирование творчества Дмитриева. Оформление «Мертвых душ» Н. В. Гоголя (1930-1931).</p>	
11.	<p>Тема 7. Театрально-декорационное искусство второй половины 1940 - 1980-х годов.</p>	<p>В. Ф. Рындин (1902 - 1974). Работа в Камерном театре (1925 – 1934).</p> <p>П. В. Вильямс (1902 - 1947). Его приход в театр из станковой живописи. Тяготение к красоте декоративных форм. Применение живописных панно. Декорации к оперным и драматическим спектаклям. Начало сотрудничества с ГАБТ. Использование принципа «живописной картинности». Превалирование зрелищного характера представления над образным воплощением музыки («Поднятая целина» И. Дзержинского, 1937; «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева, 1940).</p> <p>Н. П. Акимов (1901 - 1968). Многогранность деятельности Акимова в театре. Соединение в одном лице режиссера и художника. Решение спектаклей «Разлом» Б. Лавренева (1927), «Бронепоезд 14-49» Вс. Иванова (1937). Применение диафрагмирования и наклонов планшета («Страх» О. Афиногенова, «Коварство и любовь» Ф. Шиллера, 1930). Синтез искусства в оформлении этих спектаклей. Оформление В.Фаворским «Двенадцатой ночи»</p>	<p><i>теоретическое изучение дисциплины; практическая самостоятельная подготовка к промежуточной аттестации; подготовка конспекта; работа с учебно-методической литературой с применением анализа результатов выполнения заданий; самостоятельность выполнения заданий; выбор методик выполнения заданий; самопроверка</i></p>

		<p>(1934), В. Шлепяновым «Ромео и Джульетты» (1935).</p> <p>А. Г. Тышлер. Метафорический характер оформления им спектаклей. Отказ от иллюзорной декорации. Создание «сцены на сцене». Раскрытие образов героев в костюме и гриме («Король Лир», «Ричард III», 1935). Оформление Федоровским исторических и сказочных опер в Большом и других театрах страны. Сочетание живописных завес и кулис со встроенными декорациями.</p> <p>Работа художников театра в условиях временной эвакуации и на фронте. Интерес к героическим и психологическим постановкам. Создание комедийно-сатирических представлений. Жизненная конкретность и достоверность в изображении места действия - характерные формы декорационного искусства военных лет. Использование форм плаката и театральных праздников. Работа художников над пьесой О. Корнейчука «Фронт». Ее оформление Дмитриевым, Рындиным, Волковым, Козлинским. «Русские люди» К. Симонова в декорациях Дмитриева (1943). Работа Н. Акимова над пьесой А. Крона «Офицер Флота».</p>	
12.	<p>Тема 8. Тенденции развития театрально-декоративного искусства на рубеже XX - XXI вв.</p>	<p>Возрождение некоторых традиций театрально-декорационного искусства предшествовавших десятилетий. Влияние современности на трактовку спектаклей. Соединение гражданственности с остротой поэтического и сатирического прицелов. Возрождение публицистичности спектакля. Использование масок и типов «Окон РОСТА», лубков, кинокадров, мультипликации.</p> <p>Работы Рындина в 1950 - 1970-е гг. Создание драматических и сатирических образов при помощи света («Паганини» на музыку С. Рахманинова; «Ночной город» Б. Бартока). Элементы романтизма в творчестве Б. Волкова. Соответствие пейзажа острым коллизиям пьесы. Стилистическое единство декорационного замысла («Домби и сын» по Ч. Диккенсу, 1949; «Маскарад», М. Лермонтова, 1950; «Дворянское гнездо» по И. Тургеневу, 1957).</p> <p>Сотрудничество И. Шифрина с А. Поповым. Шифрин как художник монументально героической темы: «Фронт», «Полководец», «Флагман адмирала» и др. Оформление Шифриным спектаклей русской и зарубежной классики: «Укрощение строптивой», «Сон в летнюю ночь», «Ревизор», «Маскарад».</p> <p>Сценически заостренное раскрытие образов в спектаклях Акимова. Н. Акимов - теоретик театра, педагог.</p> <p>С. Б. Вирсаладзе. Сочетание грузинской и русской культур в его</p>	<p><i>теоретическое изучение дисциплины;</i> <i>практическая самостоятельная подготовка к промежуточной аттестации: подготовка конспекта;</i> <i>работа с учебно-методической литературой с применением анализа результатов выполнения заданий;</i> <i>самостоятельность выполнения заданий;</i> <i>выбор методик выполнения заданий;</i> <i>самопроверка</i></p>

		<p>творчестве. Музыкальный спектакль – основная сфера деятельности художника. Решение декораций романтическом ключе. Сочетание живописного принципа с образным решением сценического пространства. Понимание колорита как основы достижение эмоциональной выразительности. Наиболее значительные работы раннего периода творчества («Сердце гор», 1939; «Фальстаф», 1941; «Великий государь» В. Соловьева).</p> <p>Послевоенный период творчества художника («Лебединое озеро», 1950; «Шахерезада», 1954; «Щелкунчик», 1954). Создание образной и пространственной системы декораций в спектаклях «Каменный цветок» С. Прокофьева, 1957 - 1959; «Легенда о любви» А. Мелитова, 1961-1965; «Спартак» А. Хачатуряна, 1968. Театрализация исторического костюма и его взаимосвязь с движением танцовщика и с колоритом живописных завес.</p>	
--	--	---	--

1. Фонд оценочных средств

1.1. Связь показателей оценивания с разделами и формами оценивания

В учебной дисциплине компетенция(ции) ПК-1 формируется (ются) на очной форме обучения в 5 – 8 семестрах, на заочной форме обучения в 6 – 8 семестрах учебного года.

В рамках учебной дисциплины *«Культурология»* выделяются несколько этапов формирования указанных компетенций в результате последовательного изучения содержательно связанных между собой разделов (тем) учебных занятий. Изучение каждого раздела (темы) предполагает формирование компонентов компетенций с использованием различных форм контактной (аудиторной) и самостоятельной работы:

Когнитивный элемент компетенции «знает» формируются преимущественно на занятиях лекционного типа и самостоятельной работы студентов с учебной литературой.

Деятельностные элементы компетенции «имеет навыки начального уровня», «имеет навыки основного уровня» формируются преимущественно на практических занятиях.

Результат текущей аттестации обучающихся на этапах формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций.

Таблица 1.1.1. Этапы и планируемые результаты освоения компетенций в процессе изучения учебной дисциплины

Код и наименование компетенции	Номер раздела дисциплины, тема, этапы освоения дисциплины	Наименование показателя оценивания (результата обучения по дисциплине)				Формы оценивания (формы текущего контроля успеваемости ТКУ, промежуточной аттестации ПА)
		Знает	Имеет навыки начального уровня	Имеет навыки основного уровня	Владеет	
Этап 1:						
ПК-1. Способность к постановке спектаклей в профессиональном драматическом театре	ОСНОВЫ СЦЕНОГРАФИИ					
	Тема 1. Сценография как художественное явление.	– основы сценографии; – основы техники сцены; – основы работы с декоратором, сценографом;	– приобрести навык соблюдать и выполнять требования охраны труда, техники безопасности и противопожарной охраны при оформлении спектакля в			ТКУ – презентация, ПА – экзамен

			<p>сотрудничестве с художником, сценографом, хореографом, другими участниками постановочной группы в драматическом театре;</p> <p>– приобрести навык создавать сценические произведения с использованием разнообразных выразительных средств драматического театра;</p> <p>– приобрести навык разрабатывать замысел спектакля;</p> <p>– приобрести навык вести творческий поиск в репетиционной работе с актерами;</p> <p>– приобрести навык разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля в сотрудничестве с художником, композитором,</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>хореографом, другими участниками постановочной группы;</p> <p>– приобрести навык ставить общие постановочные задачи перед создателями сценического произведения;</p> <p>– приобрести навык использовать опыт и знания создателей сценического произведения;</p> <p>– приобрести навык работать в творческом сотрудничестве с художником, сценографом;</p> <p>– приобрести навык творчески применить свои знания на практике;</p>			
	<p>Тема 2. Технология художественного оформления спектакля.</p>	<p>– особенности художественно-производственного процесса в драматическом театре;</p>		<p>– системное применение навыка соблюдать и выполнять требования охраны труда,</p>	<p>– искусством взаимодействия и сотрудничества с всеми создателями сценического</p>	<p>ТКУ – презентация, ПА – экзамен</p>

		<ul style="list-style-type: none"> – виды выразительных средств в постановочной работе; – композиционные принципы в постановочной работе; – сценические выразительные средства и особенности их применения; – теоретические основы дисциплины; 		<ul style="list-style-type: none"> техники безопасности и противопожарной охраны при оформлении спектакля в сотрудничестве с художником, сценографом, хореографом, другими участниками постановочной группы; – системное применение навыка создавать сценические произведения с использованием разнообразных выразительных средств драматического театра; – системное применение навыка разрабатывать замысел спектакля; – системное применение навыка вести творческий поиск в репетиционной работе с актерами; системное применение 	<ul style="list-style-type: none"> произведения; – логикой рассуждений и высказываний, навыком последовательного, аргументированного высказывания; анализом выполненных сценических работ; 	
--	--	--	--	--	--	--

				<p>навыка разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля в сотрудничестве с художником, композитором, хореографом, другими участниками постановочной группы; – системное применение навыка ставить общие постановочные задачи перед создателями сценического произведения; – системное применение навыка использовать опыт и знания создателей сценического произведения; – системное применение навыка работать в творческом сотрудничестве с художником, сценографом; – системное применение</p>		
--	--	--	--	--	--	--

				<p>навыка творчески применить свои знания на практике;</p> <p>– системное применение навыка создать и разработать замысел исторического костюма для театральной постановки;</p> <p>– применения опыта постановки спектаклей в драматическом театре;</p>		
ПК-1. Способность к постановке спектаклей в профессиональном драматическом театре	РАБОТА С ХУДОЖНИКОМ					
	<p>Тема 1. Союз режиссера и художника-сценографа в работе над представлением.</p>	<p>– основы работы с художником;</p> <p>– виды выразительных средств постановочной работе;</p> <p>– композиционные принципы постановочной работе;</p> <p>– сценические выразительные средства и особенности их применения;</p> <p>– теоретические</p>	<p>– приобрести навык создавать сценические произведения с использованием разнообразных выразительных средств драматического театра;</p> <p>– приобрести навык разрабатывать замысел спектакля;</p> <p>– приобрести навык вести творческий поиск в репетиционной</p>			<p>ТКУ –</p> <p>ПА – зачет</p>

		основы дисциплины;	работе с актерами; – приобрести навык			
	Тема 2. Изобразительный язык художника и образное решение театрализованного действия.	– виды выразительных средств постановочной работе; – композиционные принципы постановочной работе; – сценические выразительные средства и особенности их применения; – теоретические основы дисциплины;	разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля в сотрудничестве с художником, композитором, хореографом, другими участниками постановочной группы; – приобрести навык ставить общие постановочные задачи перед создателями сценического произведения; – приобрести навык использовать опыт и знания создателей сценического произведения; – приобрести навык работать в творческом сотрудничестве с художником, сценографом; – приобрести навык творчески применить свои	– системное применение навыка соблюдать и выполнять требования охраны труда, техники безопасности и противопожарной охраны при оформлении спектакля в сотрудничестве с художником, сценографом, хореографом, другими участниками постановочной группы; – системное применение навыка создавать сценические произведения с использованием разнообразных выразительных средств драматического театра; – системное применение навыка разрабатывать замысел	– искусством взаимодействия и сотрудничества с всеми создателями сценического произведения; – логикой рассуждений и высказываний, навыком последовательного, аргументированного высказывания; анализом выполненных сценических работ;	ТКУ – фронтальный опрос, ПА – экзамен

			знания на практике;	<p>спектакля;</p> <ul style="list-style-type: none"> – системное применение навыка вести творческий поиск в репетиционной работе с актерами; системное применение навыка разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля в сотрудничестве с художником, композитором, хореографом, другими участниками постановочной группы; – системное применение навыка ставить общие постановочные задачи перед создателями сценического произведения; – системное применение навыка использовать опыт и знания создателей сценического 		
--	--	--	---------------------	--	--	--

				<p>произведения;</p> <ul style="list-style-type: none"> – системное применение навыка работать в творческом сотрудничестве с художником, сценографом; – системное применение навыка творчески применить свои знания на практике; – системное применение навыка создать и разработать замысел исторического костюма для театральной постановки; – применения опыта постановки спектаклей в драматическом театре; 		
ПК-1. Способность к постановке спектаклей в профессиональном драматическом театре	ИСТОРИЯ ДЕКОРАЦИОННОГО ИСКУССТВА					
	Тема 1. Театрально-декорационное искусство в эпоху Средневековья. Эпоха Возрождения.	<ul style="list-style-type: none"> – историю и теорию драматического театра; – особенности художественно-производственного 				ТКУ – презентация, ПА – экзамен

		процесса в драматическом театре;				
	Тема 2. Театрально-декорационное искусство России от истоков до первой половины XIX века.	– виды выразительных средств постановочной работе;	в			ТКУ – презентация, ПА – экзамен
	Тема 3. Театрально-декорационное искусство России второй половины XIX века и рубежа XIX – XX вв.	– композиционные принципы постановочной работе;	в			ТКУ – презентация, ПА – экзамен
	Тема 4. Театрально-декорационное искусство России начала XIX века.	– сценические выразительные средства и особенности их применения;	и			ТКУ – презентация, ПА – экзамен
	Тема 5. Театрально-декорационное искусство первых лет революции. Театрально-декорационное искусство 1921-1932 гг.	– теоретические основы дисциплины;				ТКУ – презентация, ПА – экзамен

	<p>Тема 6. Театрально-декорационное искусство 1930 - 1940-х годов. Театрально-декорационное искусство военных лет.</p>					<p>ТКУ – презентация, ПА – экзамен</p>
	<p>Тема 7. Театрально-декорационное искусство второй половины 1940 - 1980-х годов.</p>					<p>ТКУ – презентация, ПА – экзамен</p>
	<p>Тема 8. Тенденции развития театрально-декоративного искусства на рубеже XX - XXI вв.</p>					<p>ТКУ – презентация, ПА – экзамен</p>

1.2. **Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования** в процессе изучения учебной дисциплины, описание шкал оценивания

Таблица 1.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования

Этапы	РЕЗУЛЬТАТ ОБУЧЕНИЯ ПК-1 (описание результатов представлено в таблице 1)	КРИТЕРИИ и ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ по дисциплине (модулю) (критерии и показатели определены соответствующими картами компетенций, при этом пользуются либо традиционной системой оценивания, либо БРС)				ТКУ	Шкала оценивания (БРС)
		2(неуд)	3 (уд)	4(хор)	5 (отл)		
ОСНОВЫ СЦЕНОГРАФИИ							
1 этап	ЗНАНИЯ	Отсутствие знаний	Неполные знания	Полные знания с небольшими пробелами	Системные и глубокие знания	Презентация	0-20 баллов
	УМЕНИЯ	Отсутствие умений	Частичные умения	Умения с частичными пробелами	Полностью сформированные умения		
	НАВЫКИ	Отсутствие навыков	Частичные навыки	Отдельные пробелы в навыках	Полностью сформированные навыки		
РАБОТА С ХУДОЖНИКОМ							
		2(неуд)	3 (уд)	4(хор)	5 (отл)		
1 этап	ЗНАНИЯ	Отсутствие знаний	Неполные знания	Полные знания с небольшими пробелами	Системные и глубокие знания	Фронтальный опрос	0-20 баллов
	УМЕНИЯ	Отсутствие умений	Частичные умения	Умения с частичными пробелами	Полностью сформированные умения		
	НАВЫКИ	Отсутствие навыков	Частичные навыки	Отдельные пробелы в навыках	Полностью сформированные навыки		
ИСТОРИЯ ДЕКОРАЦИОННОГО ИСКУССТВА							
1 этап	ЗНАНИЯ	Отсутствие знаний	Неполные знания	Полные знания с небольшими пробелами	Системные и глубокие знания	Презентация	0-20 баллов
	УМЕНИЯ	Отсутствие умений	Частичные умения	Умения с частичными пробелами	Полностью сформированные умения		
	НАВЫКИ	Отсутствие навыков	Частичные навыки	Отдельные пробелы в навыках	Полностью сформированные навыки		

Изучение модуля заканчивается промежуточной аттестацией, проводимой по дисциплине «Основы сценографии» в форме экзамена по всем формам обучения, по дисциплине «Работа с художником» в форме зачета, экзамена по всем формам обучения, по дисциплине «История декорационного искусства» в форме экзамена по всем формам обучения.

1.3. Перечень типовых вопросов/заданий

1.3.1. Пример контрольного задания, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующего 1 этап формирования компетенций

ОСНОВЫ СЦЕНОГРАФИИ

№ п/п	Темы презентаций	Наименование разделов, тем дисциплины (модуля)
1.	Техника сцены.	Тема 1. Сценография как художественное явление.
2.	Выразительные средства в постановочной работе.	Тема 1. Сценография как художественное явление.
3.	Художественное оформление (декорации) и образы героев, основные события драмы.	Тема 1. Сценография как художественное явление.
4.	Архитектура и оборудование сцены.	Тема 1. Сценография как художественное явление.
5.	Основные функции сценографического решения.	Тема 1. Сценография как художественное явление.
6.	Работа режиссера со сценграфом, как одним из создателей сценического произведения.	Тема 1. Сценография как художественное явление.
7.	Работа режиссера с техническими службами.	Тема 1. Сценография как художественное явление.
8.	Этические принципы в работе.	Тема 1. Сценография как художественное явление.
9.	Композиция сценического пространства.	Тема 2. Технология художественного оформления спектакля.
10.	Орнамент и основы сценографической композиции.	Тема 2. Технология художественного оформления спектакля.
11.	Образное решение представления в условиях малой сцены.	Тема 2. Технология художественного оформления спектакля.
12.	Световая партитура художественного действия.	Тема 2. Технология художественного оформления спектакля.
13.	Технология поиска образного решения пространства.	Тема 2. Технология художественного оформления спектакля.
14.	Декорации.	Тема 2. Технология художественного оформления спектакля.
15.	Виды декораций и пространственное устройство сцены.	Тема 2. Технология художественного оформления спектакля.
16.	Световая партитура спектакля.	Тема 2. Технология художественного оформления спектакля.
17.	Технология художественного оформления спектакля	Технология художественного оформления спектакля
18.	Разработка технической документации проекта для успешной реализации идей художника-постановщика и художника по свету.	Тема 2. Технология художественного оформления спектакля.
19.	Руководство художественно-постановочным составом театра.	Тема 2. Технология художественного оформления спектакля.
20.	Костюмы и декорации.	Тема 2. Технология художественного оформления спектакля.
21.	Взаимодействие с другими лицами, занятыми в постановке: художниками по костюмам, осветителями, гримерами и т.д.	Тема 2. Технология художественного оформления спектакля.
22.	Художественное оформление (декорации) и образы героев, основные события драмы	Тема 1. Сценография как художественное явление.
23.	Союз режиссера и художника-сценографа в работе над спектаклем	Тема 1. Сценография как художественное явление.
24.	Основные функции сценографического решения спектакля	Тема 1. Сценография как художественное явление.

25.	Архитектура и оборудование сцены	Тема 1. Сценография как художественное явление.
26.	Орнамент и основы сценографической композиции	Тема 1. Сценография как художественное явление.
27.	Изобразительный язык художника и образное решение театрализованного действия	Тема 1. Сценография как художественное явление.
28.	Разновидности (типы) декорационного оформления спектакля	Тема 1. Сценография как художественное явление.
29.	Зрительный (сценографический) образ спектакля	Тема 1. Сценография как художественное явление.
30.	Световая партитура художественного действия	Тема 1. Сценография как художественное явление.

Оценка за контрольное задание текущего контроля 1 этапа освоения компетенций формируется следующим образом:

- Презентация – 0-20 баллов;

Всего за контрольное задание, оценивающее 1 этап освоения компетенций, студент максимально может получить - 20 баллов.

РАБОТА С ХУДОЖНИКОМ

№ п/п	Вопросы	Наименование разделов, тем дисциплины (модуля)
1.	В чем Вы видите общность мировоззрений художника и режиссера?	Тема 1. Союз режиссера и художника-сценографа в работе над представлением.
2.	Какова роль художника в изобразительном решении спектакля?	Тема 1. Союз режиссера и художника-сценографа в работе над представлением.
3.	Какие Вы знаете выразительные средства спектакля?	Тема 2. Изобразительный язык художника и образное решение театрализованного действия.
4.	Как влияет профессиональный опыт выдающихся художников на художественное решение спектакля?	Тема 2. Изобразительный язык художника и образное решение театрализованного действия.
5.	Каковы задачи художника – постановщика?	Тема 1. Союз режиссера и художника-сценографа в работе над представлением.
6.	Существует ли связь декорации с архитектурой театра? Обоснуйте свой ответ.	Тема 2. Изобразительный язык художника и образное решение театрализованного действия.
7.	В чем Вы видите связь декорационного искусства с развитием главных художественных стилей мировой культуры?	Тема 2. Изобразительный язык художника и образное решение театрализованного действия.
8.	Расскажите о ведущих мастерах художниках театров декорационного барокко.	Тема 2. Изобразительный язык художника и образное решение театрализованного действия.
9.	Расскажите о декорациях сценического искусства начала XVIII в.	Тема 2. Изобразительный язык художника и образное решение театрализованного действия.
10.	Расскажите о декорациях сценического искусства конца XVIII в.	Тема 2. Изобразительный язык художника и образное решение театрализованного действия.
11.	Расскажите о декорациях сценического искусства конца XIX в.	Тема 2. Изобразительный язык художника и образное решение театрализованного действия.
12.	В чем сходство и различие декорации театра романтизма и критического реализма?	Тема 2. Изобразительный язык художника и образное решение театрализованного действия.

13.	Расскажите о сценической живописи.	Тема 2. Изобразительный язык художника и образное решение театрализованного действия.
14.	Расскажите о монументально-эпической теме в постановках.	Тема 2. Изобразительный язык художника и образное решение театрализованного действия.
15.	Как происходит создание зрительного образа спектакля?	Тема 2. Изобразительный язык художника и образное решение театрализованного действия.
16.	Какие Вы знаете приемы и стили декорационного оформления.	Тема 2. Изобразительный язык художника и образное решение театрализованного действия.
17.	В чем союз режиссера и художника-сценографа?	Тема 1. Союз режиссера и художника-сценографа в работе над представлением.
18.	Какими должны быть эстетические критерии спектакля?	Тема 1. Союз режиссера и художника-сценографа в работе над представлением.
19.	Почему у режиссера и художника должно быть одинаковое понимание драматургии?	Тема 1. Союз режиссера и художника-сценографа в работе над представлением.
20.	В чем единство цели режиссера и художника?	Тема 1. Союз режиссера и художника-сценографа в работе над представлением.
21.	Почему доверие, взаимоуважение, взаимообогащение –это те качества, которые должны лежать в основе взаимоотношений режиссера и художника?	Тема 1. Союз режиссера и художника-сценографа в работе над представлением.
22.	Почему художник должен знакомиться с результатами режиссерского анализа и замыслом постановки?	Тема 1. Союз режиссера и художника-сценографа в работе над представлением.
23.	Расскажите об изобразительном языке художника.	Тема 2. Изобразительный язык художника и образное решение театрализованного действия.
24.	Как рождается образное решение театрализованного действия?	Тема 2. Изобразительный язык художника и образное решение театрализованного действия.
25.	Что такое изобразительный язык художника?	Тема 2. Изобразительный язык художника и образное решение театрализованного действия.
26.	Что такое образное решение театрализованного действия?	Тема 2. Изобразительный язык художника и образное решение театрализованного действия.
27.	Расскажите о макетах и эскизах к спектаклю.	Тема 2. Изобразительный язык художника
28.	Расскажите о цветовом решении спектакля.	и образное решение театрализованного действия.
29.	Расскажите о световом решении спектакля.	Тема 2. Изобразительный язык художника
30.	Расскажите о связи костюмов, декорации, цвета и света в единой постановке.	и образное решение театрализованного действия.

Оценка за контрольное задание текущего контроля 1 этапа освоения компетенций формируется следующим образом:

- Фронтальный опрос – 0-20 баллов;

Всего за контрольное задание, оценивающее 1 этап освоения компетенций, студент максимально может получить - 20 баллов.

ИСТОРИЯ ДЕКОРАЦИОННОГО ИСКУССТВА

№ п/п	Темы презентаций	Наименование разделов, тем дисциплины (модуля)
1.	Театрально-декорационное искусство России от истоков до XVIII вв.	Тема 1. Театрально-декорационное искусство в эпоху Средневековья. Эпоха Возрождения.
2.	Театрально-декорационное искусство Древней Руси.	Тема 1. Театрально-декорационное искусство в эпоху Средневековья. Эпоха Возрождения.
3.	Театрально-декорационное искусство России XVIII века.	Тема 1. Театрально-декорационное искусство в эпоху Средневековья. Эпоха Возрождения.
4.	Театрально-декорационное искусство Европы и России XIX в.	Тема 2. Театрально-декорационное искусство России от истоков до первой половины XIX века.
5.	Театрально-декорационное искусство Европы первой половины XIX в.	Тема 2. Театрально-декорационное искусство России от истоков до первой половины XIX века.
6.	Театрально-декорационное искусство России первой половины XIX в.	Тема 2. Театрально-декорационное искусство России от истоков до первой половины XIX века.
7.	Театрально-декорационное искусство России второй половины XIX в.	Тема 3. Театрально-декорационное искусство России второй половины XIX века и рубежа XIX – XX вв.
8.	Расскажите об основании частной оперы С. И. Мамонтова.	Тема 4. Театрально-декорационное искусство России начала XIX века.
9.	Расскажите о снижении художественного уровня декораций в решении историко-бытовых постановок в 1880-е гг. в системе казенно-бюрократической машины управления Императорских театров.	Тема 4. Театрально-декорационное искусство России начала XIX века.
10.	Театрально-декорационное искусство XX века.	Тема 5. Театрально-декорационное искусство первых лет революции. Театрально-декорационное искусство 1921-1932 гг.
11.	Театрально - декорационное искусство России начала XX века.	Тема 5. Театрально-декорационное искусство первых лет революции. Театрально-декорационное искусство 1921-1932 гг.
12.	Театрально-декорационное искусство первых лет революции.	Тема 5. Театрально-декорационное искусство первых лет революции. Театрально-декорационное искусство 1921-1932 гг.
13.	Театрально-декорационное искусство 1921-1932 гг.	Тема 5. Театрально-декорационное искусство первых лет революции. Театрально-декорационное искусство 1921-1932 гг.
14.	Тенденции развития театрально-декорационного искусства на рубеже XX - XXI вв.	Тема 5. Театрально-декорационное искусство первых лет революции. Театрально-декорационное искусство 1921-1932 гг.
15.	Творчество К.А. Коровина и А. Я. Головина в Императорских театрах. Утверждение театрального искусства как равноправной и самостоятельной области художественного творчества.	Тема 5. Театрально-декорационное искусство первых лет революции. Театрально-декорационное искусство 1921-1932 гг.
16.	Совместные работы К. Коровина и А. Головина на сцене Московского Большого театра («Русалка», «Руслан и Людмила»,	Тема 5. Театрально-декорационное искусство первых лет революции. Театрально-декорационное искусство

	«Дон-Кихот», «Лебединое озеро» и др.)	1921-1932 гг.
17.	Работы К. Коровина для Большого и Мариинского театров (1900 - 1917). Декорации к операм «Князь Игорь», «Садко», «Демон», «Золотой петушок», «Сказание о невидимом граде Китеже», «Хованщина», к балетам «Конек-Горбунок», «Дон-Кихот», «Корсар», «Золотая рыбка» и др.	Тема 5. Театрально-декорационное искусство первых лет революции. Театрально-декорационное искусство 1921-1932 гг.
18.	Творчество А. Я. Головина (1863 - 1930) в 1900 - 1917 гг.	Тема 5. Театрально-декорационное искусство первых лет революции. Театрально-декорационное искусство 1921-1932 гг.
19.	А. Н. Бенуа. Его взгляды на роль художника в театре. Работа Бенуа над балетами Н. Н. Черепнина «Павильон Армиды», И. Ф. Стравинского «Петрушка» и др.	Тема 5. Театрально-декорационное искусство первых лет революции. Театрально-декорационное искусство 1921-1932 гг.
20.	Л. С. Бакст (1866 - 1924). Зрелищный характер декораций Бакста. Пантомима «Сердце маркизы», балет «Фея кукол» и др. в оформлении Бакста. Декорации к постановкам «Шахерезада», «Синий бог», «Послеполуденный отдых Фавна» и др.	Тема 5. Театрально-декорационное искусство первых лет революции. Театрально-декорационное искусство 1921-1932 гг.
21.	Многообразие направлений в театрально-декорационном искусстве второй половины 1900-х гг. Сближение театрального искусства с живописью. Решение живописно-пластических задач в творчестве К. С. Станиславского, В. З. Мейерхольда, А. Я. Таирова и др.	Тема 5. Театрально-декорационное искусство первых лет революции. Театрально-декорационное искусство 1921-1932 гг.
22.	Включение в действие спектаклей площадей и улиц города.	Тема 6. Театрально-декорационное искусство 1930 - 1940-х годов. Театрально-декорационное искусство военных лет.
23.	Октябрьская революция и политика коммунистической партии области искусства.	Тема 6. Театрально-декорационное искусство 1930 - 1940-х годов. Театрально-декорационное искусство военных лет.
24.	С. Ю. Судейкин (1884 - 1946). Орнаментальная декоративность его красочных композиций. Живописность образов, созвучных музыке балетных постановок. Сочетание романтической экзотики и нарочитой кукольности (Р. Штраус «Трагедия Саломеи»).	Тема 5. Театрально-декорационное искусство первых лет революции. Театрально-декорационное искусство 1921-1932 гг.
25.	Декоративное искусство МХТ в 1906 - 1917 гг.	Тема 5. Театрально-декорационное искусство первых лет революции. Театрально-декорационное искусство 1921-1932 гг.
26.	Художники «Мира искусства» в МХТе. Совместная выработка Станиславским и Добужинским принципа оформления «Месяца в деревне». Привнесение в спектакли МХТ идей «Мира искусств».	Тема 5. Театрально-декорационное искусство первых лет революции. Театрально-декорационное искусство 1921-1932 гг.
27.	Оформление спектаклей МХТ Н. Рерихом, Б. М. Кустодиевым и другими мирискусниками. Вл. Немирович-Данченко о кризисе сценического оформления в МХТ.	Тема 5. Театрально-декорационное искусство первых лет революции. Театрально-декорационное искусство 1921-1932 гг.
28.	Русские сезоны в Париже. Сотрудничество С. П. Дягилева с Сапуновым, Судейкиным, Н. С. Гончаровой и др.	Тема 5. Театрально-декорационное искусство первых лет революции.

		Театрально-декорационное искусство 1921-1932 гг.
29.	Эволюция театрально-декоративного искусства русских сезонов с 1908 по 1917 г.	Тема 5. Театрально-декорационное искусство первых лет революции. Театрально-декорационное искусство 1921-1932 гг.
30.	Привлечение художников к балетной режиссуре. Интерес к архаике в балетах «Нарцисс», «Дафнис и Хлоя», «Послеполуденный отдых Фавна» в оформлении Л. С. Бакста. Чувство цвета, линии, присущие художнику. Театральный костюм Бакста.	Тема 5. Театрально-декорационное искусство первых лет революции. Театрально-декорационное искусство 1921-1932 гг.
31.	Включение открытий 1920-х гг. в разрабатываемую декорационную систему.	Тема 7. Театрально-декорационное искусство второй половины 1940 - 1980-х годов.
32.	Пейзаж как основа декорационного решения в постановках предвоенных лет.	Тема 7. Театрально-декорационное искусство второй половины 1940 - 1980-х годов.
33.	Создание единой установки в первой половине 1930-х гг., как особой формы образно-пространственного решения.	Тема 7. Театрально-декорационное искусство второй половины 1940 - 1980-х годов.
34.	Архитектура театрально-концертной сцены во второй половине XX века.	Тема 8. Тенденции развития театрально-декоративного искусства на рубеже XX - XXI вв.
35.	Разнообразие декорационного решения спектаклей: живописные задники, сценическая архитектура, павильоны, выгородки, декоративные панно, сукна, единые сценические установки.	Тема 8. Тенденции развития театрально-декоративного искусства на рубеже XX - XXI вв.
36.	Главенство живописно-иллюзорной декорации в первых работах художника	Тема 8. Тенденции развития театрально-декоративного искусства на рубеже XX - XXI вв.

Оценка за контрольное задание текущего контроля 1 этапа освоения компетенций формируется следующим образом:

- Презентация – 0-20 баллов;

Всего за контрольное задание, оценивающее 1 этап освоения компетенций, студент максимально может получить - 20 баллов.

1.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

1.4.1. Пример контрольного задания, необходимого для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности для проведения промежуточной аттестации

ОСНОВЫ СЦЕНОГРАФИИ

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

№ п/п	Вопросы, задания	Наименование разделов, тем дисциплины (модуля)
1.	Расскажите о сценическом пространстве.	Тема 1. Сценография как художественное явление.
2.	Расскажите о разновидностях сценических площадок и их особенностях.	Тема 1. Сценография как художественное явление.
3.	Расскажите об основателе сценографии в России художнике Пьеро Гонзаго.	Тема 1. Сценография как художественное явление.

4.	Расскажите о перспективных пространственных построениях.	Тема 2. Технология художественного оформления спектакля.
5.	Что такое мизансцена как привлечь зрительское внимание?	Тема 1. Сценография как художественное явление.
6.	Расскажите о масштабах.	Тема 1. Сценография как художественное явление.
7.	Расскажите о пропорциональности костюма на сцене.	Тема 1. Сценография как художественное явление.
8.	Каковы роль и значение декорационного решения спектакля (театрального зрелища)?	Тема 1. Сценография как художественное явление.
9.	Расскажите о роли образа и атмосферы в смысловом решении спектакля.	Тема 1. Сценография как художественное явление.
10.	Какие Вы знаете основные виды композиций?	Тема 1. Сценография как художественное явление.
11.	Расскажите о цветовом решении спектакля (на конкретном примере).	Тема 2. Технология художественного оформления спектакля.
12.	Расскажите о взаимоотношении цвета и формы в декорационном решении.	Тема 2. Технология художественного оформления спектакля.
13.	Расскажите о законах перспективного решения декораций.	Тема 1. Сценография как художественное явление.
14.	Расскажите о необходимости присутствия тех или иных предметов на сценическом пространстве, их местоположение (на конкретных примерах).	Тема 2. Технология художественного оформления спектакля.
15.	Расскажите о динамике изменения в декорациях, предметах, формах, цвете при «движении» театрального действия.	Тема 2. Технология художественного оформления спектакля.
16.	Расскажите об устройстве современной сцены-«коробки» и о необходимом для проведения спектакля оборудовании.	Тема 2. Технология художественного оформления спектакля.
17.	Расскажите о различных типах сценических пространств-площадок в их эволюционном развитии.	Тема 2. Технология художественного оформления спектакля.
18.	Расскажите о необходимости различных технических установок на обычной современной сцене.	Тема 2. Технология художественного оформления спектакля.
19.	Дайте характеристику высокосовременного оснащения сцены.	Тема 2. Технология художественного оформления спектакля.
20.	Расскажите об устройстве штанкетного «хозяйства» сцены, работа занавеса.	Тема 2. Технология художественного оформления спектакля.
21.	Расскажите о возможности различных сценических приспособлений для создания более полного художественного образа.	Тема 1. Сценография как художественное явление.
22.	Расскажите об использовании «жестких» и «мягких» декораций.	Тема 2. Технология художественного оформления спектакля.
23.	Что такое одежда сцены и в чем необходимость ее различных элементов?	Тема 1. Сценография как художественное явление.
24.	Что такое художественный образ спектакля?	Тема 1. Сценография как художественное явление.
25.	В чем взаимосвязь выбора выразительных средств сценографии с режиссерским замыслом постановки (на конкретном примере)?	Тема 1. Сценография как художественное явление.
26.	Расскажите об основных этапах развития сценографии в России.	Тема 1. Сценография как художественное явление.
27.	Расскажите о сценическом оформлении спектаклей в первом профессиональном публичном театре в России.	Тема 2. Технология художественного оформления спектакля.

28.	На чем основывалась характеристика сценографических решений художников Частной оперы Мамонтова (В. Васнецов, В. Поленов, К. Коровин, М. Врубель)?	Тема 2. Технология художественного оформления спектакля.
29.	Расскажите о сценографии в императорских театрах в начале XX в.	Тема 1. Сценография как художественное явление.
30.	Расскажите о поисках новых сценографических решений в России начале XX в.	Тема 2. Технология художественного оформления спектакля.
31.	Раскройте тему: «Г. Якулов – первый профессиональный сценограф советского театра».	Тема 1. Сценография как художественное явление.
32.	Дайте характеристику сценографии 30-х гг.	Тема 1. Сценография как художественное явление.
33.	Расскажите о сценографах шестидесятых годов.	Тема 1. Сценография как художественное явление.
34.	Расскажите о сценографии 70–80-х гг., об искусстве Д. Боровского.	Тема 1. Сценография как художественное явление.
35.	Расскажите о развитии сценографии в конце XX столетия.	Тема 2. Технология художественного оформления спектакля.
36.	Расскажите о технике сцены.	Тема 2. Технология художественного оформления спектакля.
37.	Расскажите о видах декораций и пространственном устройстве сцены.	Тема 2. Технология художественного оформления спектакля.
38.	Расскажите о сценографии как искусстве создания зрительного образа.	Тема 2. Технология художественного оформления спектакля.
39.	Расскажите о специфике театрально-декорационного искусства.	Тема 2. Технология художественного оформления спектакля.
40.	Расскажите о театральном пространстве и его связи с замыслом будущего спектакля.	Тема 2. Технология художественного оформления спектакля.
41.	Для чего нужно знать технические и технологические возможности сценической площадки?	Тема 2. Технология художественного оформления спектакля.
42.	Для чего нужно устанавливать творческое сотрудничество с другими создателями сценического произведения?	Тема 1. Сценография как художественное явление.
43.	В чем Вы видите роль Малого театра в совершенствовании сценического павильона?	Тема 1. Сценография как художественное явление.
44.	Чем отличается сценография праздничных мероприятий на открытом воздухе от театральной сценографии в закрытом помещении театра?	Тема 1. Сценография как художественное явление.
45.	В чем особенности сценографии мероприятий для детей?	Тема 1. Сценография как художественное явление.
46.	Расскажите об использовании проекций, экранов.	Тема 2. Технология художественного оформления спектакля.
47.	Расскажите о работе сценографа.	Тема 2. Технология художественного оформления спектакля.
48.	Расскажите о работе декоратора.	Тема 2. Технология художественного оформления спектакля.
49.	Расскажите об осветительных системах театра.	Тема 2. Технология художественного оформления спектакля.
50.	Расскажите о декорациях в кино.	Тема 2. Технология художественного оформления спектакля.
51.	Расскажите о декорациях в детских спектаклях.	Тема 2. Технология художественного оформления спектакля.
52.	Расскажите о видах сценографии.	Тема 2. Технология художественного оформления спектакля.
53.	Расскажите об особенностях работы на улице.	Тема 2. Технология художественного оформления спектакля.
54.	Расскажите о безопасности работы внутри декораций.	Тема 2. Технология художественного оформления спектакля.

55.	Расскажите о безопасности и механике: движение кругов, подъемных площадок, штанкетов.	Тема 2. Технология художественного оформления спектакля.
56.	Расскажите о выборе материалов для декораций и костюмов.	Тема 2. Технология художественного оформления спектакля.
57.	Особенности сценографии в использовании пиротехники.	Тема 2. Технология художественного оформления спектакля.
58.	Особенности сценографии в использовании оборудования для трюковых сцен.	Тема 1. Сценография как художественное явление.
59.	Расскажите о проекциях в театре.	Тема 2. Технология художественного оформления спектакля.
60.	Расскажите об отличии сценографии в современном театре от сценографии шестидесятых годов, сценографии 70–80-х гг.. XX века.	Тема 1. Сценография как художественное явление.

Устный/ письменный ответ – до 20 баллов. Всего два задания, итого – до 40 баллов.

РАБОТА С ХУДОЖНИКОМ

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

№ п/п	Вопросы, задания	Наименование разделов, тем дисциплины (модуля)
1.	В чем Вы видите специфику театрально-декорационного искусства?	Тема 2. Изобразительный язык художника и образное решение театрализованного действия.
2.	Расскажите о творчестве В. Симова.	Тема 2. Изобразительный язык художника и образное решение театрализованного действия.
3.	Что предполагают принципы сотрудничества режиссера и художника?	Тема 1. Союз режиссера и художника-сценографа в работе над представлением.
4.	Основные этапы работы над декорационные решением спектакля.	Тема 2. Изобразительный язык художника и образное решение театрализованного действия.
5.	Какова основа для начала художественного осмысления будущего спектакля (театрализованного представления)?	Тема 2. Изобразительный язык художника и образное решение театрализованного действия.
6.	Расскажите об изобразительной режиссуре художников МХТ.	Тема 2. Изобразительный язык художника и образное решение театрализованного действия.
7.	Расскажите о цветовом решении спектакля.	Тема 2. Изобразительный язык художника и образное решение театрализованного действия.
8.	Расскажите о роль декораций в выявлении образа спектакля, его героев, основных событий драмы. Основные приемы декорационного решения спектакля.	Тема 2. Изобразительный язык художника и образное решение театрализованного действия.
9.	Расскажите о стиле-модерн А.Я. Головина.	Тема 2. Изобразительный язык художника и образное решение театрализованного действия.
10.	Расскажите о художниках «Мира искусства» в Антрепризе С.П. Дягилева.	Тема 2. Изобразительный язык художника и образное решение театрализованного действия.
11.	Расскажите о театрально-декорационном искусстве В. Мейерхольда.	Тема 2. Изобразительный язык художника и образное решение театрализованного действия.

12.	Расскажите о театральном художнике В. Левенталь.	Тема 2. Изобразительный язык художника и образное решение театрализованного действия.
13.	Расскажите о технологии художественного оформления спектакля.	Тема 2. Изобразительный язык художника и образное решение театрализованного действия.
14.	Какие Вы знаете приемы и стили декорационного оформления?	Тема 2. Изобразительный язык художника и образное решение театрализованного действия.
15.	Расскажите о творческом наследии Н. Акимова.	Тема 2. Изобразительный язык художника и образное решение театрализованного действия.
16.	Расскажите о творческом стиле Э. Кочергина.	Тема 2. Изобразительный язык художника и образное решение театрализованного действия.
17.	Расскажите о работе режиссера с художником.	Тема 2. Изобразительный язык художника и образное решение театрализованного действия.
18.	Расскажите об изготовлении макета для оформления спектакля.	Тема 2. Изобразительный язык художника и образное решение театрализованного действия.
19.	Расскажите об изготовлении эскизов художественного оформления спектакля.	Тема 2. Изобразительный язык художника и образное решение театрализованного действия.
20.	Расскажите об отборе средств художественной выразительности в соответствии с режиссерским замыслом.	Тема 2. Изобразительный язык художника и образное решение театрализованного действия.
21.	Расскажите о постановке эстетических и технических задач перед художником.	Тема 2. Изобразительный язык художника и образное решение театрализованного действия.
22.	Расскажите о работе со сценической площадкой.	Тема 2. Изобразительный язык художника и образное решение театрализованного действия.
23.	Как разработать образный мир сцены?	Тема 2. Изобразительный язык художника и образное решение театрализованного действия.
24.	Как происходит согласование костюмов и реквизита, света, видеопроекции?	Тема 1. Союз режиссера и художника-сценографа в работе над представлением.
25.	Расскажите о художнике в современном театре.	Тема 2. Изобразительный язык художника и образное решение театрализованного действия.
26.	Расскажите о художественно оформлении Вашего спектакля.	Тема 2. Изобразительный язык художника и образное решение театрализованного действия.
27.	Расскажите о разнообразных выразительных средствах в постановочной работе.	Тема 2. Изобразительный язык художника и образное решение театрализованного действия.
28.	Расскажите о световой партитуре спектакля.	Тема 2. Изобразительный язык художника и образное решение театрализованного действия.
29.	Расскажите о цветовой партитуре спектакля.	Тема 2. Изобразительный язык художника и образное решение театрализованного действия.
30.	Расскажите о пространственном решении, музыке, свете, шумах, пластической разработке вашего спектакля.	Тема 2. Изобразительный язык художника и образное решение театрализованного действия.

Устный/ письменный ответ – до 40 баллов. Всего одно задание, итого – до 40 баллов.

ЭКЗАМЕН

№ п/п	Творческое задание	Наименование разделов, тем дисциплины (модуля)
1.	Подготовьте декрационные и сценографические эскизы с описанием к Вашему спектаклю, дайте характеристику образного решения, проанализируйте задачи, поставленные перед художником.	Тема 1. Союз режиссера и художника-сценографа в работе над представлением. Тема 2. Изобразительный язык художника и образное решение театрализованного действия.

Устный и письменный ответ – до 40 баллов. Всего одно творческое задание, итого – до 40 баллов.

ИСТОРИЯ ДЕКОРАЦИОННОГО ИСКУССТВА

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

№ п/п	Вопросы, задания	Наименование разделов, тем дисциплины (модуля)
1.	Расскажите о специфике театрально-декорационного искусства.	Тема 1. Театрально-декорационное искусство в эпоху Средневековья. Эпоха Возрождения.
2.	Каковы истоки театрально-декорационного искусства Европы?	Тема 1. Театрально-декорационное искусство в эпоху Средневековья. Эпоха Возрождения.
3.	Дайте анализ архитектуры и сценической техники античного театра.	Тема 1. Театрально-декорационное искусство в эпоху Средневековья. Эпоха Возрождения.
4.	Расскажите о Римском театре.	Тема 1. Театрально-декорационное искусство в эпоху Средневековья. Эпоха Возрождения.
5.	Что такое церковный театр?	Тема 1. Театрально-декорационное искусство в эпоху Средневековья. Эпоха Возрождения.
6.	Расскажите о принципах создания уличного театра.	Тема 1. Театрально-декорационное искусство в эпоху Средневековья. Эпоха Возрождения.
7.	Расскажите о театрально-декорационном искусстве Европы XVII - XVIII вв.	Тема 1. Театрально-декорационное искусство в эпоху Средневековья. Эпоха Возрождения.
8.	Расскажите о театрально-декорационном искусстве Древней Руси.	Тема 2. Театрально-декорационное искусство России от истоков до первой половины XIX века.
9.	Расскажите о театрально-декорационном искусстве России XVIII века.	Тема 2. Театрально-декорационное искусство России от истоков до первой половины XIX века.
10.	Расскажите о театрально-декорационном искусстве России первой половины XIX в.	Тема 2. Театрально-декорационное искусство России от истоков до первой половины XIX века.
11.	Каковы народные истоки русского театра, его обрядово-игровой характер?	Тема 3. Театрально-декорационное искусство России второй половины XIX века и рубежа XIX – XX вв.
12.	Многообразие форм древнерусского театра.	Тема 3. Театрально-декорационное искусство России второй половины XIX века и рубежа XIX – XX вв.
13.	Расскажите о школьном театре XVII века.	Тема 3. Театрально-декорационное искусство России второй половины XIX века и рубежа XIX – XX вв.
14.	Развитие художественной культуры в	Тема 3. Театрально-декорационное

	середине XVIII века.	искусство России второй половины XIX века и рубежа XIX – XX вв.
15.	Эстетические принципы барокко.	Тема 3. Театрально-декорационное искусство России второй половины XIX века и рубежа XIX – XX вв.
16.	Какие преобразования получила форма сцены в начале XIX века?	Тема 3. Театрально-декорационное искусство России второй половины XIX века и рубежа XIX – XX вв.
17.	Расскажите о развитии декорационного искусства в начале XIX века	Тема 3. Театрально-декорационное искусство России второй половины XIX века и рубежа XIX – XX вв.
18.	Что называли перспективной живописью, как основной формой пластического решения пространства?	Тема 3. Театрально-декорационное искусство России второй половины XIX века и рубежа XIX – XX вв.
19.	Расскажите о создании бытовой интерьерной декорации.	Тема 3. Театрально-декорационное искусство России второй половины XIX века и рубежа XIX – XX вв.
20.	Каковы эстетические принципы романтизма?	Тема 3. Театрально-декорационное искусство России второй половины XIX века и рубежа XIX – XX вв.
21.	Расскажите о появлении реалистических традиций в русском театрально-декорационном искусстве.	Тема 3. Театрально-декорационное искусство России второй половины XIX века и рубежа XIX – XX вв.
22.	Расскажите об общественном движении в России 1860 - 1880-х гг.: период «первого демократического подъема», его отражение в литературе и искусстве.	Тема 4. Театрально-декорационное искусство России начала XIX века.
23.	Расскажите о связи произведений станковой живописи с постановками.	Тема 4. Театрально-декорационное искусство России начала XIX века.
24.	Расскажите об Императорском театре, об эклектизме театрально-декорационного искусства в постановках Императорских театров.	Тема 4. Театрально-декорационное искусство России начала XIX века.
25.	Как постепенно освобождалось театральное искусство из-под власти романтических канонов?	Тема 4. Театрально-декорационное искусство России начала XIX века.
26.	Расскажите о расцвете Мамонтовской оперы в 1890-е гг.	Тема 4. Театрально-декорационное искусство России начала XIX века.
27.	Расскажите о новом типе театрального костюма.	Тема 4. Театрально-декорационное искусство России начала XIX века.
28.	Каково значение реформы, совершенной Частной оперой Мамонтова для дальнейшего развития декорационного искусства?	Тема 4. Театрально-декорационное искусство России начала XIX века.
29.	Расскажите о великих художниках-декораторах первых лет революции.	Тема 5. Театрально-декорационное искусство первых лет революции. Театрально-декорационное искусство 1921-1932 гг.
30.	В чем проявлялось многообразие направлений в театрально-декорационном искусстве второй половины 1900-х гг. Расскажите о сближении театрального искусства с живописью.	Тема 5. Театрально-декорационное искусство первых лет революции. Театрально-декорационное искусство 1921-1932 гг.
31.	Расскажите об оформлении спектаклей МХТ Н. Рерихом, Б. М. Кустодиевым и другими мирискусниками.	Тема 5. Театрально-декорационное искусство первых лет революции. Театрально-декорационное искусство 1921-1932 гг.
32.	Почему произошло возращение зрелищных	Тема 5. Театрально-декорационное

	эффектов в постановках Русских сезонов после 1912 г.?	искусство первых лет революции. Театрально-декорационное искусство 1921-1932 гг.
33.	Расскажите о влиянии спектаклей антрепризы Дягилева на развитие декорационной живописи Европы.	Тема 5. Театрально-декорационное искусство первых лет революции. Театрально-декорационное искусство 1921-1932 гг.
34.	Расскажите о создании Камерного театра А. Я. Таировым (1914).	Тема 5. Театрально-декорационное искусство первых лет революции. Театрально-декорационное искусство 1921-1932 гг.
35.	Каково многообразие и художественная ценность наследия, созданного в области декорационного искусства в конце XIX - начале XX века?	Тема 5. Театрально-декорационное искусство первых лет революции. Театрально-декорационное искусство 1921-1932 гг.
36.	Назовите известных художников и расскажите об их вкладе в развитие театрально-декорационного искусства в 1930 - 1940-х гг.	Тема 6. Театрально-декорационное искусство 1930 - 1940-х годов. Театрально-декорационное искусство военных лет.
37.	Расскажите о трудности сближения старейших театров с революционной современностью, о поисках нового репертуара, отвечающего запросам публики, о новых декорационных формах.	Тема 6. Театрально-декорационное искусство 1930 - 1940-х годов. Театрально-декорационное искусство военных лет.
38.	Расскажите об отражении новой жизни в работах художников, о создании разнообразных по стилю и жанрам постановок, о поисках новых форм воплощения героического и романтического пафоса.	Тема 6. Театрально-декорационное искусство 1930 - 1940-х годов. Театрально-декорационное искусство военных лет.
39.	Расскажите об экспрессионистических тенденциях в работах Дмитриева начала 1920-х гг.	Тема 6. Театрально-декорационное искусство 1930 - 1940-х годов. Театрально-декорационное искусство военных лет.
40.	Расскажите об использовании публицистических приемов наглядной агитации, введении в спектакль подлинной техники как выражение индустриализации страны	Тема 6. Театрально-декорационное искусство 1930 - 1940-х годов. Театрально-декорационное искусство военных лет.
41.	Расскажите о перенесении опыта декорации драматического театра в музыкальный.	Тема 6. Театрально-декорационное искусство 1930 - 1940-х годов. Театрально-декорационное искусство военных лет.
42.	Расскажите о главенствующей роли живописно-объемной декорации в музыкальных театрах, об использовании декораций К. Коровина, А. Головина, А. Бенуа, М. Бочарова, М. Шишкова в спектаклях Большого театра, ЛенГАТОБ и других коллективах.	Тема 6. Театрально-декорационное искусство 1930 - 1940-х годов. Театрально-декорационное искусство военных лет.
43.	Расскажите о создании Союза художников (1932): включение открытий 1920-х гг. в разрабатываемую декорационную систему.	Тема 7. Театрально-декорационное искусство второй половины 1940 - 1980-х годов.
44.	Расскажите о пейзаже как основе декорационного решения в постановках предвоенных лет.	Тема 7. Театрально-декорационное искусство второй половины 1940 - 1980-х годов.
45.	Расскажите о творчестве П. В. Вильямса (1902 - 1947): декорации к оперным и драматическим спектаклям.	Тема 7. Театрально-декорационное искусство второй половины 1940 - 1980-х годов.

		годов.
46.	Расскажите о творчестве Н. П. Акимова (1901 - 1968).	Тема 7. Театрально-декорационное искусство второй половины 1940 - 1980-х годов.
47.	Расскажите о творчестве А. Г. Тышлера.	Тема 7. Театрально-декорационное искусство второй половины 1940 - 1980-х годов.
48.	Расскажите о характерных формах декорационного искусства военных лет.	Тема 7. Театрально-декорационное искусство второй половины 1940 - 1980-х годов.
49.	Расскажите о работе художников театра в условиях временной эвакуации и на фронте.	Тема 7. Театрально-декорационное искусство второй половины 1940 - 1980-х годов.
50.	Расскажите о развитии декорационного искусства в областных центрах, о сотрудничестве художников с театрами союзных республик в 1980-е гг.	Тема 7. Театрально-декорационное искусство второй половины 1940 - 1980-х годов.
51.	Расскажите об архитектуре театрально-концертной сцены во второй половине XX века.	Тема 8. Тенденции развития театрально-декоративного искусства на рубеже XX - XXI вв.
52.	Расскажите о способах решения сценического пространства (повествовательная декорация, метафорическая декорация, живописная декорация, игровая декорация, динамическая декорация).	Тема 8. Тенденции развития театрально-декоративного искусства на рубеже XX - XXI вв.
53.	Расскажите о драматургических функциях декораций.	Тема 8. Тенденции развития театрально-декоративного искусства на рубеже XX - XXI вв.
54.	Расскажите о сцене-арене, о модельной сцене, о многоцелевых залах, о театральных комплексах.	Тема 8. Тенденции развития театрально-декоративного искусства на рубеже XX - XXI вв.
55.	Расскажите о близости декораций второй половины 1940 - 1950-х гг. станковому искусству.	Тема 8. Тенденции развития театрально-декоративного искусства на рубеже XX - XXI вв.
56.	Расскажите о разнообразии декорационного решения спектаклей: живописные задники, сценическая архитектура, павильоны, выгородки, декоративные панно, сукна, единые сценические установки. Активизация роли пластической среды. Отсутствие порталного занавеса.	Тема 8. Тенденции развития театрально-декоративного искусства на рубеже XX - XXI вв.
57.	Расскажите о возрождении некоторых традиций театрально-декорационного искусства предшествовавших десятилетий. Каково влияние современности на трактовку спектаклей.	Тема 8. Тенденции развития театрально-декоративного искусства на рубеже XX - XXI вв.
58.	Расскажите о художественных выставках 1960 - 1980-х гг. и развитии театрально-декорационного искусства.	Тема 8. Тенденции развития театрально-декоративного искусства на рубеже XX - XXI вв.
59.	Расскажите о значении театрально – декорационного искусства в создании художественного образа спектакля.	Тема 8. Тенденции развития театрально-декоративного искусства на рубеже XX - XXI вв.

Устный/ письменный ответ – до 20 баллов. Всего два задания, итого – до 40 баллов.

1.5. Шкала оценивания

5-бальная

Уровень освоения	Оценка
Минимальный	«2» (неудовлетворительно)
Пороговый	«3» (удовлетворительно)
Углублённый	«4» (хорошо)
Продвинутый	«5» (отлично)

2-бальная

Уровень освоения	Оценка
Ниже порогового	Не зачтено
Пороговый	Зачтено

1.6. Показатели и критерии оценивания

Показатели и критерии оценивания тематического контроля

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Критерии оценивания	Уровень сформированности компетенций	Сумма рейтинговых баллов	Традиционная оценка
1.	Презентация	Это электронный документ, представляющий собой набор слайдов, предназначенный для визуальной демонстрации выполненной работы.	Презентация соответствует целям и задачам дисциплины, содержание презентации полностью соответствует заявленной теме, рассмотрены вопросы по проблеме, слайды расположены логично, последовательно, завершается презентация четкими выводами, выдержан правильно ход проведения презентации.	Повышенный	86%-100%	Отлично
			Презентация соответствует целям и задачам дисциплины, но её содержание не в полной мере соответствует заявленной теме, заявленная тема раскрыта недостаточно полно, нарушена логичность и последовательность в расположении слайдов, выдержан с недочетами ход проведения презентации.	Углублённый	71%-85%	Хорошо
			Презентация соответствует целям и задачам дисциплины, но её содержание не в полной мере соответствует заявленной теме, заявленная тема раскрыта недостаточно полно, нарушена логичность и последовательность в расположении слайдов.	Пороговый	50%-70%	Удовлетворительно
			Презентация не соответствует целям и задачам дисциплины, содержание не соответствует заявленной теме и изложено не научным стилем, нет правильного хода проведения презентации.	Минимальный	0%-49%	Неудовлетворительно
2.	Доклад, сообщение	Один из видов монологической речи, публичное, развёрнутое, официальное	Соответствие целям и задачам дисциплины, актуальность темы и	Повышенный	86%-100%	Отлично

		<p>сообщение по определённом вопросу, основанное на привлечении документальных данных; сообщение или документ, содержимое которого представляет информацию и отражает суть вопроса или исследования применительно к данной ситуации.</p>	<p>рассматриваемых проблем, соответствие содержания заявленной теме, заявленная тема полностью раскрыта, рассмотрение дискуссионных вопросов по проблеме, сопоставлены различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, научность языка изложения, логичность и последовательность в изложении материала, количество исследованной литературы, в том числе новейших источников по проблеме, четкость выводов, оформление работы соответствует предъявляемым требованиям.</p>			
			<p>Соответствие целям и задачам дисциплины, актуальность темы и рассматриваемых проблем, соответствие содержания заявленной теме, научность языка изложения, заявленная тема раскрыта недостаточно полно, отсутствуют новейшие литературные источники по проблеме, при оформлении работы имеются недочеты.</p>	<p>Углублённый</p>	<p>71%-85%</p>	<p>Хорошо</p>
			<p>Соответствие целям и задачам дисциплины, содержание работы не в полной мере соответствует заявленной теме, заявленная тема раскрыта недостаточно полно, использовано небольшое количество научных источников, нарушена логичность и последовательность в изложении материала, при оформлении работы имеются недочеты.</p>	<p>Пороговый</p>	<p>50%-70%</p>	<p>Удовлетворительно</p>
			<p>Работа не соответствует целям и задачам дисциплины, содержание работы не соответствует заявленной теме, содержание работы изложено не научным стилем.</p>	<p>Минимальный</p>	<p>0%-49%</p>	<p>Неудовлетворительно</p>

3.	Конспектирование	Это процесс осмысленной переработки текста, аудио- и видеоматериала с целью улучшить запоминание информации.	Соответствие целям и задачам дисциплины, актуальность темы и рассматриваемых проблем, соответствие содержания заявленной теме, заявленная тема полностью раскрыта, рассмотрение дискуссионных вопросов по проблеме, сопоставлены различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, научность языка изложения, логичность и последовательность в изложении материала, количество исследованной литературы, в том числе новейших источников по проблеме, четкость выводов, оформление работы соответствует предъявляемым требованиям.	Повышенный	86%-100%	Отлично
			Соответствие целям и задачам дисциплины, актуальность темы и рассматриваемых проблем, соответствие содержания заявленной теме, научность языка изложения, заявленная тема раскрыта недостаточно полно, отсутствуют новейшие литературные источники по проблеме, при оформлении работы имеются недочеты.	Углублённый	71%-85%	Хорошо
			Соответствие целям и задачам дисциплины, содержание работы не в полной мере соответствует заявленной теме, заявленная тема раскрыта недостаточно полно, использовано небольшое количество научных источников, нарушена логичность и последовательность в изложении материала, при оформлении работы имеются недочеты.	Пороговый	50%-70%	Удовлетворительно
			Работа не соответствует целям и задачам дисциплины, содержание работы не соответствует заявленной теме, содержание работы изложено не научным стилем.	Минимальный	0%-49%	Неудовлетворительно

4.	Опрос	<p>Вид контроля, который предполагает самостоятельный ответ студентов без каких-либо ограничений и подсказок. Опрос может проходить в устной и письменной формах. Опрос позволяет проверять любые уровни знаний.</p>	<p>Обнаруживает полное понимание сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, знание законов и теорий, подтверждает их конкретными примерами, применяет в новой ситуации и при выполнении практических заданий;</p> <p>дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение величин, их единиц и способов измерения;</p> <p>при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу дисциплины, а также с материалом, усвоенным при изучении других смежных дисциплин;</p> <p>анализирует, делает обобщения и собственные выводы по отмечаемому вопросу;</p> <p>самостоятельно и рационально работает с учебником, учебным пособием, дополнительной литературой, справочниками и т.д.</p>	Повышенный	86%-100%	Отлично
			<p>Удовлетворяет названным выше требованиям, но обучающийся допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно, или при помощи небольшой помощи преподавателя;</p> <p>не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой (например, студент умеет все найти,</p>	Углублённый	71%-85%	Хорошо

			правильно ориентируется в литературе, но работает медленно)			
			<p>Правильно понимает сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса дисциплины, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;</p> <p>испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;</p> <p>отвечает неполно на вопросы преподавателя, или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные важные положения, в этом тексте;</p> <p>обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы преподавателя, допуская одну – две грубые ошибки.</p>	Пороговый	50%-70%	Удовлетворительно
			<p>Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов.</p> <p>Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и проблем.</p> <p>При ответе (на один вопрос) допускает</p>	Минимальный	0%-49%	Неудовлетворительно

более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи преподавателя.

Показатели и критерии оценивания ТКУ

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Критерии оценивания	Уровень сформированности и компетенций	Сумма рейтинговых баллов	Традиционная оценка
1.	Презентация	Это электронный документ, представляющий собой набор слайдов, предназначенный для визуальной демонстрации выполненной работы.	Презентация соответствует целям и задачам дисциплины, содержание презентации полностью соответствует заявленной теме, рассмотрены вопросы по проблеме, слайды расположены логично, последовательно, завершается презентация четкими выводами, выдержан правильно ход проведения презентации.	Повышенный	86%-100%	Отлично
			Презентация соответствует целям и задачам дисциплины, но её содержание не в полной мере соответствует заявленной теме, заявленная тема раскрыта недостаточно полно, нарушена логичность и последовательность в расположении слайдов, выдержан с недочетами ход проведения презентации.	Углублённый	71%-85%	Хорошо
			Презентация соответствует целям и задачам дисциплины, но её содержание не в полной мере соответствует заявленной теме, заявленная тема раскрыта недостаточно полно, нарушена логичность и последовательность в расположении слайдов.	Пороговый	50%-70%	Удовлетворительно

			Презентация не соответствует целям и задачам дисциплины, содержание не соответствует заявленной теме и изложено не научным стилем, нет правильного хода проведения презентации.	Минимальный	0%-49%	Неудовлетворительно
2.	Фронтальный опрос	Вид контроля, который предполагает самостоятельный ответ студентов без каких-либо ограничений и подсказок. Опрос может проходить в устной и письменной формах. Опрос позволяет проверять любые уровни знаний.	Обнаруживает полное понимание сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, знание законов и теорий, подтверждает их конкретными примерами, применяет в новой ситуации и при выполнении практических заданий; дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение величин, их единиц и способов измерения; при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, устанавливает связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу дисциплины, а также с материалом, усвоенным при изучении других смежных дисциплин; анализирует, делает обобщения и собственные выводы по отмечаемому вопросу; самостоятельно и рационально работает с учебником, учебным пособием, дополнительной литературой, справочниками и т.д.	Повышенный	86%-100%	Отлично
			Удовлетворяет названным выше требованиям, но обучающийся допускает одну негрубую ошибку или	Углублённый	71%-85%	Хорошо

			<p>не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно, или при помощи небольшой помощи преподавателя;</p> <p>не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой (например, студент умеет все найти, правильно ориентируется в литературе, но работает медленно)</p>			
			<p>Правильно понимает суть рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса дисциплины, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;</p> <p>испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;</p> <p>отвечает неполно на вопросы преподавателя, или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные важные положения, в этом тексте;</p> <p>обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы преподавателя, допуская одну – две грубые ошибки.</p>	Пороговый	50%-70%	Удовлетворительно
			<p>Не знает и не понимает значительную или основную часть программного</p>	Минимальный	0%-49%	Неудовлетворительно

			<p>материала в пределах поставленных вопросов.</p> <p>Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и проблем.</p> <p>При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи преподавателя.</p>			
--	--	--	--	--	--	--

Показатели и критерии оценивания ПА

Показатель оценивания	Критерий оценивания	Уровень освоения компетенции	Признак уровня освоения компетенции	Показатели уровня освоения компетенции	Суммарный рейтинговый балл (%)	Оценка
52.05.02 Режиссура театра						
Профессиональные компетенции						
ПК-1						
ПК-1 Способность к постановке спектаклей в профессиональном драматическом театре						
5-балльная система						
– Постановочная работа режиссера в драматическом театре (Основы сценографии; Работа с художником; История декорационного искусства), История костюма, Театральная режиссура, Тренинг актерского мастерства, Производственная преддипломная практика, Выполнение и защита выпускной квалификационной работы						
ЗНАНИЯ	теоретические и методические основы режиссуры в драматическом театре;	Минимальный	поверхностный	<ul style="list-style-type: none"> ✓ студент показывает пробелы в знаниях основного программного материала; ✓ допускает принципиальные ошибки в основных и дополнительных вопросах, не способен к их исправлению; ✓ объем знаний низкий; ✓ путается в терминах; ✓ не способен дать определение понятий; ✓ демонстрирует фрагментарные знания; ✓ не сумел освоить дидактические единицы (разделы) для ведения беседы или описания событий; ✓ на вопросы отвечает не полно; ✓ бедные знания привели к 	0% – 49%	«неудовлетворительно» («2»)
	историю и теорию драматического театра;		примитивный			
	особенности художественно-производственного процесса в драматическом театре;		фрагментарный			
	основы сценографии;		репродуктивный			
	основы техники сцены;		фрагментарный			
	основы работы с декоратором, сценографом;		примерный			
	основы работы с художником;		примерный			
	виды выразительных средств в постановочной работе;		фрагментарный			
	композиционные принципы в		поверхностный			

	<p>постановочной работе;</p> <p>сценические выразительные средства и особенности их применения;</p> <p>историю развития сценического костюма;</p> <p>специфику различных культур, оказывающих влияние на костюм;</p> <p>теоретические основы дисциплины;</p> <p>роль тренинга в подготовке и развитии актера;</p> <p>виды и назначение различных актёрских тренингов;</p> <p>методы проведения актерских тренингов;</p> <p>основы актерского искусства;</p> <p>технику проведения тренингов;</p>		<p>поверхностный</p> <p>примитивный</p> <p>фрагментарный</p> <p>репродуктивный</p> <p>поверхностный</p> <p>примитивный</p> <p>фрагментарный</p> <p>безосновательный</p> <p>скудный, фрагментарный</p>	<p>тому, что студент не выполняет задачи, поставленные мастером курса (преподавателем, научным руководителем);</p> <p>✓ допускает грубые ошибки в теории;</p> <p>✓ студент показывает пробелы в знаниях основного программного материала;</p> <p>✓ уровень приобретенных знаний репродуктивный;</p> <p>✓ уровень приобретенной компетенции недостаточный;</p>		
ЗНАНИЯ	<p>теоретические и методические основы режиссуры в драматическом театре;</p> <p>историю и теорию драматического театра;</p> <p>особенности художественно-производственного процесса в драматическом театре;</p> <p>основы сценографии;</p> <p>основы техники сцены;</p> <p>основы работы с декоратором, сценографом;</p>	Пороговый	<p>базовый</p> <p>допустимый</p> <p>удовлетворительный</p> <p>адаптивный</p> <p>базовый</p>	<p>✓ студент обнаружил знания только основного материала, но не усвоил детали и допускает ошибки принципиального характера по основным и дополнительным вопросам;</p> <p>✓ справляется с вопросами, предусмотренными программой, но допускает фактические ошибки в ответе;</p> <p>✓ для устранения допущенных ошибок необходимо руководство преподавателя;</p>	50% – 70%	«удовлетворительно» («3»)

	<p>основы работы с художником;</p> <p>виды выразительных средств в постановочной работе;</p> <p>композиционные принципы в постановочной работе;</p> <p>сценические выразительные средства и особенности их применения;</p> <p>историю развития сценического костюма;</p> <p>специфику различных культур, оказывающих влияние на костюм;</p> <p>теоретические основы дисциплины;</p> <p>роль тренинга в подготовке и развитии актера;</p> <p>виды и назначение различных актёрских тренингов;</p> <p>методы проведения актерских тренингов;</p> <p>основы актерского искусства;</p> <p>технику проведения тренингов;</p>		<p>допустимый</p> <p>удовлетворительный</p> <p>базовый</p> <p>адаптивный</p> <p>базовый</p> <p>допустимый</p> <p>удовлетворительный</p> <p>удовлетворительный</p> <p>адаптивный</p> <p>удовлетворительный</p> <p>базовый</p> <p>допустимый</p>	<p>✓ при ответах на дополнительные вопросы не может увязать материал со смежными разделами курса;</p> <p>✓ адаптивно делает выводы с допущение мелких ошибок;</p> <p>✓ уровень приобретенных знаний базовый;</p> <p>✓ уровень приобретенной компетенции базовый;</p>		
ЗНАНИЯ	<p>теоретические и методические основы режиссуры в драматическом театре;</p> <p>историю и теорию драматического театра;</p> <p>особенности художественно-производ</p>	Углублённый	<p>достаточный</p> <p>аналитический</p> <p>эффективный</p>	<p>✓ полное знание программного материала;</p> <p>✓ успешно, без существенных недочётов излагает материал;</p> <p>✓ ответы на вопросы глубокие, объем освоенного материала достаточный;</p>	71% – 85%	«хорошо» («4»)

<p>ственного процесса в драматическом театре;</p> <p>основы сценографии;</p> <p>основы техники сцены;</p> <p>основы работы с декоратором, сценографом;</p> <p>основы работы с художником;</p> <p>виды выразительных средств в постановочной работе;</p> <p>композиционные принципы в постановочной работе;</p> <p>сценические выразительные средства и особенности их применения;</p> <p>историю развития сценического костюма;</p> <p>специфику различных культур, оказывающих влияние на костюм;</p> <p>теоретические основы дисциплины;</p> <p>роль тренинга в подготовке и развитии актера;</p> <p>виды и назначение различных актёрских тренингов;</p> <p>методы проведения актерских тренингов;</p> <p>основы актерского искусства;</p> <p>теоретические и методические основы режиссуры в</p>			<p>✓ усвоение всех дидактических единиц (разделов) достаточное для общения по теме, ответов на вопросы и т.д.;</p> <p>✓ на дополнительные вопросы обнаруживает знания логических связей вопросов с другими разделами курса;</p> <p>✓ студент показывает глубокий уровень в знаниях основного программного материала, основ актерского мастерства;</p> <p>✓ объем знаний освоенного материала глубокий;</p> <p>✓ допускает мелкие ошибки;</p> <p>✓ уровень приобретенных знаний эвристический;</p> <p>✓ уровень приобретенной компетенции достаточный;</p>		
		программный			
		глубокий			
		аргументированный			
		аргументированный			
		фактический			
		качественный			
		глубокий			
		аргументированный			
		эффективный			

	драматическом театре;					
ЗНАНИЯ	теоретические и методические основы режиссуры в драматическом театре;	Продвинутый	профессиональный	<ul style="list-style-type: none"> ✓ студент, твёрдо знает программный материал; ✓ грамотно, правильно, развернуто и аргументировано отвечает на вопросы, с приведением и анализом примеров; ✓ умеет свободно логически, чётко и ясно излагать ответы на дополнительные вопросы; ✓ знает термины, определения и понятия, закономерности, принципы; ✓ объем освоенного материала большой; ✓ при ответе использует интегрированные знания в соответствии с учебным планом; ✓ студент показывает профессиональный уровень в знаниях основного программного материала; ✓ уровень приобретенных знаний высокий; ✓ уровень приобретенной компетенции профессиональный; 	86% – 100%	«отлично» («5»)
	историю и теорию драматического театра;		безупречный			
	особенности художественно-производственного процесса в драматическом театре;		беспорный			
	основы сценографии;		полноценный			
	основы техники сцены;		безукоризненный			
	основы работы с декоратором, сценографом;		творческий			
	основы работы с художником;		профессиональный			
	виды выразительных средств в постановочной работе;		безошибочный			
	композиционные принципы в постановочной работе;		творческий			
	сценические выразительные средства и особенности их применения;		детальный			
	историю развития сценического костюма;		интеллектуальный			
	специфику различных культур, оказывающих влияние на костюм;		творческий			
	теоретические основы дисциплины;		научный			
	роль тренинга в подготовке и развитии актера;		высококачественный			
виды и назначение	профессиональный					

	различных актёрских тренингов;					
	методы проведения актерских тренингов;		безукоризненный			
	основы актерского искусства;		практический			
	теоретические и методические основы режиссуры в драматическом театре;		системный			
НАВЫКИ ОСНОВНОГО УРОВНЯ	системное применение навыка соблюдать и выполнять требования охраны труда, техники безопасности и противопожарной охраны при оформлении спектакля в сотрудничестве с художником, сценографом, хореографом, другими участниками постановочной группы;	Минимальный	примитивный	<ul style="list-style-type: none"> ✓ студент применяет примитивные навыки в выборе методик выполнения заданий; ✓ при выполнении заданий требуется помощь преподавателя; ✓ демонстрирует скудные навыки в выборе методов самопроверки; ✓ уровень самостоятельности выполнения задания низкий; ✓ не уверен в правильности выполнения задания; ✓ обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при выполнении практических заданий продемонстрировал недостаточный уровень приобретенных навыков в рамках учебного материала дисциплины; ✓ уровень приобретенных навыков примитивный; ✓ уровень приобретенной компетенции соответствует уровню понимания 	0% – 49%	«неудовлетворительно» («2»)
	системное применение навыка создавать сценические произведения с использованием разнообразных выразительных средств драматического театра;		поверхностный			
	системное применение навыка разрабатывать замысел спектакля;		скудный			
	системное применение навыка вести творческий поиск в репетиционной работе с актерами;		элементарный			
	системное применение навыка разрабатывать		фрагментарный			

<p>аудиовизуальное оформление спектакля в сотрудничестве с художником, композитором, хореографом, другими участниками постановочной группы;</p>			<p>минимально ожидаемый;</p>		
<p>системное применение навыка ставить общие постановочные задачи перед создателями сценического произведения;</p>		<p>репродуктивный</p>			
<p>системное применение навыка использовать опыт и знания создателей сценического произведения;</p>		<p>примитивный</p>			
<p>системное применение навыка работать в творческом сотрудничестве с художником, сценографом;</p>		<p>поверхностный</p>			
<p>системное применение навыка творчески применить свои знания на практике;</p>		<p>скудный</p>			
<p>системное применение навыка создать и разработать замысел исторического костюма для театральной постановки;</p>		<p>элементарный</p>			
<p>системное применение навыка подготовки эскизов моделей исторической одежды, аксессуаров, масок;</p>		<p>фрагментарный</p>			
<p>системное применение</p>		<p>фрагментарный</p>			

	<p>навыка определять особенности костюма различных направлений театрального искусств;</p> <p>системное применение навыка определять цель и задачи для создания личного и группового тренинга;</p> <p>системное применение навыка применять различные техники и технологии проведения актёрских тренингов;</p> <p>системное применение навыка оценивать результаты, достигнутые в ходе проведения актёрского тренинга;</p> <p>системное применение навыка осуществлять подготовку и проведение актерского тренинга;</p> <p>системное применение навыка развить концентрацию, внимание, воображение, слушать и слышать свой организм;</p> <p>применения опыта постановки спектаклей в драматическом театре;</p>		<p>поверхностный</p> <p>репродуктивный</p> <p>первичный</p> <p>сомнительный</p> <p>ошибочный</p> <p>элементарный</p>			
НАВЫКИ ОСНОВНОГО УРОВНЯ	<p>системное применение навыка соблюдать и выполнять требования охраны труда, техники безопасности и противопожарной охраны при оформлении спектакля в сотрудничестве с</p>	Пороговый	базовый	<ul style="list-style-type: none"> ✓ студент применяет базовые навыки в выборе методик выполнения заданий; ✓ при выполнении заданий частично требуется помощь преподавателя; ✓ демонстрирует базовый 	50% – 70%	«удовлетворительно» («3»)

художником, сценографом, хореографом, другими участниками постановочной группы;		уровень в выборе методов самопроверки; ✓ уровень самостоятельности выполнения задания базовый;		
системное применение навыка создавать сценические произведения с использованием разнообразных выразительных средств драматического театра;	удовлетворительный	✓ не уверен в правильности выполнения задания; ✓ обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при выполнении практических заданий продемонстрировал базовый уровень приобретенных навыков в рамках учебного материала дисциплины;		
системное применение навыка разрабатывать замысел спектакля;	достаточный	✓ справляется с заданиями самостоятельно;		
системное применение навыка вести творческий поиск в репетиционной работе с актерами;	допустимый	✓ работает над собой, допускает погрешности в выполнении заданий;		
системное применение навыка разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля в сотрудничестве с художником, композитором, хореографом, другими участниками постановочной группы;	адаптивный	✓ для устранения допущенных ошибок руководство преподавателя требуется частично; ✓ при ответах на дополнительные вопросы увязывает материал со смежными разделами курса с ошибками;		
системное применение навыка ставить общие постановочные задачи перед создателями сценического произведения;	адаптивный	✓ делает выводы с допущение мелких ошибок; ✓ правильный выбор методик позволяет представить свою творческую работу на достаточном уровне;		
системное применение навыка использовать опыт и знания создателей сценического произведения;	базовый	✓ может выполнить задания различной сложности		
системное применение	адаптивный			

<p>навыка работать в творческом сотрудничестве с художником, сценографом;</p>			<p>достаточно быстро; ✓ уровень приобретенных навыков базовый; ✓ уровень приобретенной компетенции базовый;</p>		
<p>системное применение навыка творчески применить свои знания на практике;</p>		<p>базовый</p>			
<p>системное применение навыка создать и разработать замысел исторического костюма для театральной постановки;</p>		<p>удовлетворительный</p>			
<p>системное применение навыка подготовки эскизов моделей исторической одежды, аксессуаров, масок;</p>		<p>фундаментальный</p>			
<p>системное применение навыка определять особенности костюма различных направлений театрального искусства;</p>		<p>удовлетворительный</p>			
<p>системное применение навыка определять цель и задачи для создания личного и группового тренинга;</p>		<p>фундаментальный</p>			
<p>системное применение навыка применять различные техники и технологии проведения актёрских тренингов;</p>		<p>основательный</p>			
<p>системное применение навыка оценивать результаты, достигнутые в ходе проведения актёрского тренинга;</p>		<p>адаптивный</p>			

	<p>системное применение навыка осуществлять подготовку и проведение актерского тренинга;</p> <p>системное применение навыка развить концентрацию, внимание, воображение, слушать и слышать свой организм;</p> <p>применения опыта постановки спектаклей в драматическом театре;</p>		<p>типичный</p> <p>практический</p> <p>базовый</p>			
НАВЫКИ ОСНОВНОГО УРОВНЯ	<p>системное применение навыка соблюдать и выполнять требования охраны труда, техники безопасности и противопожарной охраны при оформлении спектакля в сотрудничестве с художником, сценографом, хореографом, другими участниками постановочной группы;</p> <p>системное применение навыка создавать сценические произведения с использованием разнообразных выразительных средств драматического театра;</p> <p>системное применение навыка разрабатывать замысел спектакля;</p>	Углублённый	<p>глубокий</p> <p>эвристический</p>	<p>✓ студент осмысленно применяет навыки в выборе методик выполнения заданий;</p> <p>✓ при выполнении заданий не требуется помощь преподавателя;</p> <p>✓ демонстрирует глубокий уровень в выборе методов самопроверки;</p> <p>✓ уровень самостоятельности выполнения заданий глубокий;</p> <p>✓ уверен в правильности выполнения задания;</p> <p>✓ обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при выполнении практических заданий продемонстрировал глубокий уровень приобретенных навыков в рамках учебного материала дисциплины;</p>	71% – 85%	«хорошо» («4»)

<p>системное применение навыка вести творческий поиск в репетиционной работе с актерами;</p>	<p>эвристический</p>	<p>✓ уровень приобретенных навыков глубокий; ✓ уровень приобретенной компетенции достаточный;</p>		
<p>системное применение навыка разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля в сотрудничестве с художником, композитором, хореографом, другими участниками постановочной группы;</p>	<p>аналитический</p>			
<p>системное применение навыка ставить общие постановочные задачи перед создателями сценического произведения;</p>	<p>аргументированный</p>			
<p>системное применение навыка использовать опыт и знания создателей сценического произведения;</p>	<p>аналитический</p>			
<p>системное применение навыка работать в творческом сотрудничестве с художником, сценографом;</p>	<p>эвристический</p>			
<p>системное применение навыка творчески применить свои знания на практике;</p>	<p>убедительный</p>			
<p>системное применение навыка создать и разработать замысел исторического костюма для театральной</p>	<p>конкретный</p>			

постановки;					
системное применение навыка подготовки эскизов моделей исторической одежды, аксессуаров, масок;		конкретный			
системное применение навыка определять особенности костюма различных направлений театрального искусств;		сравнительный			
системное применение навыка определять цель и задачи для создания личного и группового тренинга;		системный			
системное применение навыка применять различные техники и технологии проведения актёрских тренингов;		объективный			
системное применение навыка оценивать результаты, достигнутые в ходе проведения актёрского тренинга;		содержательный			
системное применение навыка осуществлять подготовку и проведение актерского тренинга;		подробный			
системное применение навыка развить концентрацию, внимание, воображение, слушать и слышать свой		убедительный			

	организм; применения опыта постановки спектаклей в драматическом театре;		эвристический			
НАВЫКИ ОСНОВНОГО УРОВНЯ	системное применение навыка соблюдать и выполнять требования охраны труда, техники безопасности и противопожарной охраны при оформлении спектакля в сотрудничестве с художником, сценографом, хореографом, другими участниками постановочной группы;	Продвинутый	профессиональный	<ul style="list-style-type: none"> ✓ студент профессионально применяет навыки в выборе методик выполнения заданий; ✓ при выполнении заданий не требуется помощь преподавателя; ✓ демонстрирует безупречный уровень в выборе методов самопроверки; ✓ уровень самостоятельности выполнения задания высокий; ✓ уверен в правильности выполнения задания, применяет творческий подход к выполнению задания; ✓ обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при выполнении практических заданий продемонстрировал профессиональный уровень приобретенных навыков в рамках учебного материала дисциплины; ✓ уровень приобретенных навыков профессиональный; ✓ уровень приобретенной компетенции сильный (превосходно выраженный); 	86% – 100%	«отлично» («5»)
	системное применение навыка создавать сценические произведения с использованием разнообразных выразительных средств драматического театра;		творческий			
	системное применение навыка разрабатывать замысел спектакля;					
	системное применение навыка вести творческий поиск в репетиционной работе с актерами;		творческий			
	системное применение навыка разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля в сотрудничестве с художником, композитором,		безупречный			

хореографом, другими участниками постановочной группы;					
системное применение навыка ставить общие постановочные задачи перед создателями сценического произведения;		интеллектуальный			
системное применение навыка использовать опыт и знания создателей сценического произведения;		философский			
системное применение навыка работать в творческом сотрудничестве с художником, сценографом;		детальный			
системное применение навыка творчески применить свои знания на практике;		разносторонний			
системное применение навыка создать и разработать замысел исторического костюма для театральной постановки;					
системное применение навыка подготовки эскизов моделей исторической одежды, аксессуаров, масок;		полноценный			
системное применение навыка определять особенности костюма		детальный			

	различных направлений театрального искусств;					
	системное применение навыка определять цель и задачи для создания личного и группового тренинга;		структурный			
	системное применение навыка применять различные техники и технологии проведения актёрских тренингов;		тщательный			
	системное применение навыка оценивать результаты, достигнутые в ходе проведения актёрского тренинга;		комплексный			
	системное применение навыка осуществлять подготовку и проведение актерского тренинга;		логический			
	системное применение навыка развить концентрацию, внимание, воображение, слушать и слышать свой организм;		критический			
	применения опыта постановки спектаклей в драматическом театре;		профессиональный			
2-бальная система						
ЗНАНИЯ	теоретические и методические основы режиссуры в драматическом театре;	Минимальный	поверхностный	✓ студент показывает пробелы в знаниях основного программного материала; ✓ допускает принципиальные ошибки в основных и дополнительных вопросах, не способен к их	0% – 49%	«неудовлетворительно» («2»)
	историю и теорию драматического театра;		примитивный			
	особенности художественно-производ		фрагментарный			

<p>ственного процесса в драматическом театре;</p> <p>основы сценографии;</p> <p>основы техники сцены;</p> <p>основы работы с декоратором, сценографом;</p> <p>основы работы с художником;</p> <p>виды выразительных средств в постановочной работе;</p> <p>композиционные принципы в постановочной работе;</p> <p>сценические выразительные средства и особенности их применения;</p> <p>историю развития сценического костюма;</p> <p>специфику различных культур, оказывающих влияние на костюм;</p> <p>теоретические основы дисциплины;</p> <p>роль тренинга в подготовке и развитии актера;</p> <p>виды и назначение различных актёрских тренингов;</p> <p>методы проведения актерских тренингов;</p> <p>основы актерского искусства;</p> <p>теоретические и методические основы режиссуры в</p>		<p>исправлению;</p> <p>✓ объем знаний низкий;</p> <p>✓ путается в терминах;</p> <p>✓ не способен дать определение понятий;</p> <p>✓ демонстрирует фрагментарные знания;</p> <p>✓ не сумел освоить дидактические единицы (разделы) для ведения беседы или описания событий;</p> <p>✓ на вопросы отвечает не полно;</p> <p>✓ бедные знания привели к тому, что студент не выполняет задачи, поставленные мастером курса (преподавателем, научным руководителем);</p> <p>✓ допускает грубые ошибки в теории;</p> <p>✓ студент показывает пробелы в знаниях основного программного материала;</p> <p>✓ уровень приобретенных знаний репродуктивный;</p> <p>✓ уровень приобретенной компетенции недостаточный;</p>	
	<p>репродуктивный</p> <p>фрагментарный</p> <p>примерный</p> <p>примерный</p> <p>фрагментарный</p> <p>поверхностный</p> <p>поверхностный</p> <p>примитивный</p> <p>фрагментарный</p> <p>репродуктивный</p> <p>поверхностный</p> <p>примитивный</p> <p>фрагментарный</p> <p>безосновательный</p> <p>скудный, фрагментарный</p>		

	драматическом театре;					
ЗНАНИЯ	теоретические и методические основы режиссуры в драматическом театре;	Пороговый	базовый	<ul style="list-style-type: none"> ✓ студент обнаружил знания только основного материала, но не усвоил детали и допускает ошибки принципиального характера по основным и дополнительным вопросам; ✓ справляется с вопросами, предусмотренными программой, но допускает фактические ошибки в ответе; ✓ для устранения допущенных ошибок необходимо руководство преподавателя; ✓ при ответах на дополнительные вопросы не может увязать материал со смежными разделами курса; ✓ адаптивно делает выводы с допущение мелких ошибок; ✓ уровень приобретенных знаний базовый; ✓ уровень приобретенной компетенции базовый; 	50% – 70%	«удовлетворительно» («3»)
	историю и теорию драматического театра;		допустимый			
	особенности художественно-производственного процесса в драматическом театре;		удовлетворительный			
	основы сценографии;					
	основы техники сцены;		адаптивный			
	основы работы с декоратором, сценографом;		базовый			
	основы работы с художником;		допустимый			
	виды выразительных средств в постановочной работе;		удовлетворительный			
	композиционные принципы в постановочной работе;		базовый			
	сценические выразительные средства и особенности их применения;		адаптивный			
	историю развития сценического костюма;		базовый			
	специфику различных культур, оказывающих влияние на костюм;		допустимый			
	теоретические основы дисциплины;		удовлетворительный			
роль тренинга в подготовке и развитии актера;	удовлетворительный					
виды и назначение	адаптивный					

	различных актёрских тренингов;					
	методы проведения актерских тренингов;		удовлетворительный			
	основы актерского искусства;		базовый			
	теоретические и методические основы режиссуры в драматическом театре;		допустимый			
	основы сценографии;		поверхностный			
НАВЫКИ ОСНОВНОГО УРОВНЯ	системное применение навыка соблюдать и выполнять требования охраны труда, техники безопасности и противопожарной охраны при оформлении спектакля в сотрудничестве с художником, сценографом, хореографом, другими участниками постановочной группы;	Минимальный	примитивный	<ul style="list-style-type: none"> ✓ студент применяет примитивные навыки в выборе методик выполнения заданий; ✓ при выполнении заданий требуется помощь преподавателя; ✓ демонстрирует скудные навыки в выборе методов самопроверки; ✓ уровень самостоятельности выполнения задания низкий; ✓ не уверен в правильности выполнения задания; ✓ обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при выполнении практических заданий продемонстрировал недостаточный уровень приобретенных навыков в рамках учебного материала дисциплины; ✓ уровень приобретенных навыков примитивный; ✓ уровень приобретенной компетенции соответствует 	0% – 49%	«неудовлетворительно» («2»)
	системное применение навыка создавать сценические произведения с использованием разнообразных выразительных средств драматического театра;		поверхностный			
	системное применение навыка разрабатывать замысел спектакля;		скудный			
	системное применение навыка вести творческий поиск в репетиционной работе с актерами;		элементарный			
	системное применение		фрагментарный			

<p>навыка разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля в сотрудничестве с художником, композитором, хореографом, другими участниками постановочной группы;</p>			<p>уровню понимания минимально ожидаемый;</p>		
<p>системное применение навыка ставить общие постановочные задачи перед создателями сценического произведения;</p>		<p>репродуктивный</p>			
<p>системное применение навыка использовать опыт и знания создателей сценического произведения;</p>		<p>примитивный</p>			
<p>системное применение навыка работать в творческом сотрудничестве с художником, сценографом;</p>		<p>поверхностный</p>			
<p>системное применение навыка творчески применить свои знания на практике;</p>		<p>скудный</p>			
<p>системное применение навыка создать и разработать замысел исторического костюма для театральной постановки;</p>		<p>элементарный</p>			
<p>системное применение навыка подготовки эскизов моделей исторической одежды, аксессуаров, масок;</p>		<p>фрагментарный</p>			

	<p>системное применение навыка определять особенности костюма различных направлений театрального искусств;</p> <p>системное применение навыка определять цель и задачи для создания личного и группового тренинга;</p> <p>системное применение навыка применять различные техники и технологии проведения актёрских тренингов;</p> <p>системное применение навыка оценивать результаты, достигнутые в ходе проведения актёрского тренинга;</p> <p>системное применение навыка осуществлять подготовку и проведение актерского тренинга;</p> <p>системное применение навыка развить концентрацию, внимание, воображение, слушать и слышать свой организм;</p> <p>применения опыта постановки спектаклей в драматическом театре;</p>		<p>фрагментарный</p> <p>поверхностный</p> <p>репродуктивный</p> <p>первичный</p> <p>сомнительный</p> <p>ошибочный</p> <p>элементарный</p>			
НАВЫКИ ОСНОВНОГО УРОВНЯ	системное применение навыка соблюдать и выполнять требования охраны труда, техники безопасности и противопожарной охраны при оформлении	Пороговый	базовый	<p>✓ студент применяет базовые навыки в выборе методик выполнения заданий;</p> <p>✓ при выполнении заданий частично требуется помощь</p>	50% – 70%	«удовлетворительно» («3»)

<p>спектакля в сотрудничестве с художником, сценографом, хореографом, другими участниками постановочной группы;</p>			<p>преподавателя; ✓ демонстрирует базовый уровень в выборе методов самопроверки; ✓ уровень самостоятельности выполнения задания базовый;</p>		
<p>системное применение навыка создавать сценические произведения с использованием разнообразных выразительных средств драматического театра;</p>		удовлетворительный	<p>✓ не уверен в правильности выполнения задания; ✓ обучающийся при ответе на теоретические вопросы и при выполнении практических заданий продемонстрировал базовый уровень приобретенных навыков в рамках учебного материала дисциплины;</p>		
<p>системное применение навыка разрабатывать замысел спектакля;</p>		достаточный	<p>✓ справляется с заданиями самостоятельно;</p>		
<p>системное применение навыка вести творческий поиск в репетиционной работе с актерами;</p>		допустимый	<p>✓ работает над собой, допускает погрешности в выполнении заданий;</p>		
<p>системное применение навыка разрабатывать аудиовизуальное оформление спектакля в сотрудничестве с художником, композитором, хореографом, другими участниками постановочной группы;</p>		адаптивный	<p>✓ для устранения допущенных ошибок руководство преподавателя требуется частично; ✓ при ответах на дополнительные вопросы увязывает материал со смежными разделами курса с ошибками;</p>		
<p>системное применение навыка ставить общие постановочные задачи перед создателями сценического произведения;</p>		адаптивный	<p>✓ делает выводы с допущение мелких ошибок; ✓ правильный выбор методик позволяет представить свою творческую работу на достаточном уровне;</p>		
<p>системное применение навыка использовать опыт и знания создателей сценического</p>		базовый			

<p>произведения; системное применение навыка работать в творческом сотрудничестве с художником, сценографом;</p>		адаптивный	<p>✓ может выполнить задания различной сложности достаточно быстро; ✓ уровень приобретенных навыков базовый; ✓ уровень приобретенной компетенции базовый;</p>		
<p>системное применение навыка творчески применить свои знания на практике;</p>		базовый			
<p>системное применение навыка создать и разработать замысел исторического костюма для театральной постановки;</p>		удовлетворительный			
<p>системное применение навыка подготовки эскизов моделей исторической одежды, аксессуаров, масок;</p>		фундаментальный			
<p>системное применение навыка определять особенности костюма различных направлений театрального искусств;</p>		удовлетворительный			
<p>системное применение навыка определять цель и задачи для создания личного и группового тренинга;</p>		фундаментальный			
<p>системное применение навыка применять различные техники и технологии проведения актёрских тренингов;</p>		основательный			
<p>системное применение навыка оценивать результаты, достигнутые</p>		адаптивный			

в ходе проведения актёрского тренинга;					
системное применение навыка осуществлять подготовку и проведение актёрского тренинга;		типичный			
системное применение навыка развить концентрацию, внимание, воображение, слушать и слышать свой организм;		практический			
применения опыта постановки спектаклей в драматическом театре;		базовый			

1.7. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В Институте театрального искусства выделяется три основных принципа контроля знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций:

- воспитывающий принцип проявляется в том, что контроль активизирует творческое и сознательное отношение студентов к учебе, стимулирует рост познавательных потребностей, интересов, организует учебную деятельность и воспитательную работу (всякий контроль, принижающий личность студента, не может применяться в вузе);
- систематизирующий принцип упорядочивает процесс обучения, стимулирует мотивацию, дает возможность получить достаточное количество оценок, по которым можно более объективно судить об итогах учебы;
- всесторонний принцип заключается в том, что круг вопросов, подлежащих контролю и оцениванию, должен быть широк настолько, чтобы охватить все основные темы и разделы предмета.

В области контроля знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, можно выделить три основные взаимосвязанные функции: диагностическую, обучающую и воспитательную.

Диагностическая функция контроля направлена на выявление уровня знаний, умений, навыков, оценка реального поведения студентов.

Обучающая функция контроля проявляется в активизации работы по усвоению учебного материала.

Воспитательная функция контроля дисциплинирует, организует и направляет деятельность студентов, помогает выявить пробелы в знаниях, устранить эти пробелы, особенности усвоения личностью дисциплины, формирует творческое отношение к предмету и стремление развить свои способности.

Оценка и отметка являются результатами проведенного контроля. Оценка и отметка – это разные понятия. Оценка – это “информация” о результативности обучения, способ и результат, подтверждающий соответствие или несоответствие знаний, умений и навыков студента целям и задачам обучения. Она предполагает выявление причин неуспеваемости, способствует организации учебной деятельности. Преподаватель выясняет причину ошибок в ответе, подсказывает студенту, на что он должен обратить внимание при ответе. Отметка – это знаковое выражение оценки или численный аналог оценки. Отметки без оценки не бывает. При этом оценка – это инструмент, который не всегда переводится в отметку. «Словесная» оценка (рекомендация) дает точную характеристику уровня знаний, но, будучи переведенной в отметку, сужает свой смысл.

При оценке знаний следует исходить из следующих рекомендаций:

- «отлично» ставится за точное и прочное знание материала в заданном объеме;
- «хорошо» ставится за прочное знание предмета при малозначительных неточностях, пропусках, ошибках (не более одной-двух);
- «удовлетворительно» – за знание дисциплины с заметными пробелами, неточностями, но такими, которые не служат препятствием для дальнейшего обучения;
- «неудовлетворительно» – за незнание дисциплины, большое количество ошибок.

Оценка знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности по модулю *«Постановочная работа режиссера в драматическом театре»* проводится с целью определения уровня освоения дисциплины и включает тематический контроль, текущий контроль и промежуточную аттестацию:

- тематический контроль – это оценка результатов определенной темы или раздела программы, осуществляется периодически по мере прохождения новой темы, раздела (тематический контроль предусматривает систему организационно-методических приемов получения и анализа данных, характеризующих состояние усвоения учебной дисциплины, когда возможно исправить отклонения от намеченного результата);

– текущий контроль успеваемости – оценка хода освоения дисциплины, проводится в конце или середине семестра/семестров, (предусматривает осуществление контроля за всеми видами аудиторной и внеаудиторной деятельности студента с целью получения первичной информации о ходе освоения содержания дисциплины), представляет собой контрольные задания для оценки знаний, навыков начального и основного уровней и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций, а также дает характеристику уровня освоения компетенций;

– промежуточная аттестация – оценка промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине, может проводиться в форме зачета или экзамена в устной, практической или письменной формах по части изучаемой дисциплины (оценивается уровень и качество подготовки по учебной дисциплине в целом).

Тематический контроль по данной дисциплины проводится в формах *презентации, опроса, конспектирования, доклада, сообщения*; ТКУ по данной дисциплине проводится в форме *презентации, фронтального опроса*.

Промежуточная аттестация по данной дисциплине проводится в форме *экзамена и зачета*.

Тематическим планом данной рабочей программы предусмотрен ТКУ в виде контрольных заданий и ПА в виде *экзамена/зачета*. К *экзамену/зачету* допускаются студенты, выполнившие все формы ТКУ.

Для оценки качества подготовки студента по дисциплине в целом составляется **итоговая** рейтинговая оценка результатов всех видов деятельности студента, осуществляемых в процессе ее изучения, которая представляется в балльном исчислении.

Выставление итоговой оценки происходит следующим образом:

	Всего, max
ОСНОВЫ СЦЕНОГРАФИИ	
Контрольная точка 1 этап (<i>Презентация</i>)	0-20
Самостоятельная работа в процессе изучения дисциплины, включая посещаемость и активность на занятиях	0-40
Итого в процессе изучения дисциплины	0-60
Экзамен (max)	0-40
РАБОТА С ХУДОЖНИКОМ	
Контрольная точка 1 этап (<i>Фронтальный опрос</i>)	0-20
Самостоятельная работа в процессе изучения дисциплины,	0-40
Итого в процессе изучения дисциплины	0-60
Зачет (max)	0-40
ИСТОРИЯ ДЕКОРАЦИОННОГО ИСКУССТВА	
Контрольная точка 1 этап (<i>Презентация</i>)	0-20
Самостоятельная работа в процессе изучения дисциплины,	0-40
Итого в процессе изучения дисциплины	0-60
Зачет (max)	0-40

Сумма полученных баллов переводится в оценки по пятибалльной шкале:

Суммарный рейтинговый балл	Оценка
0-49	2
50-70	3
71-85	4
86-100	5

50-100	зачтено
Менее 50	не зачтено

Тематический контроль:

Опрос – это вид контроля, который предполагает самостоятельный ответ студентов без каких-либо ограничений и подсказок. Опрос может проходить в устной и письменной формах. Опрос позволяет проверять любые уровни знаний.

Функции вопросов различны. Выбор типа вопроса влияет на результаты обучения. Так, вопросы с альтернативным выбором несут в себе максимальную подсказку; для повторения материала и для закрепления знаний они наиболее полезны. В то же время традиционные вопросы такой подсказки не дают.

Презентация – это электронный документ, представляющий собой набор слайдов, предназначенный для визуальной демонстрации выполненной работы. Как правило, презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, созданную для удобного восприятия информации. Структура презентации: титульный слайд, введение (план презентации), основная часть, заключение (выводы), список использованных источников. Слайд — логически автономная информационная структура, содержащая различные объекты, которые представляются на общем экране монитора.

Конспектирование – это процесс осмысленной переработки текста, аудио- и видеоматериала с целью улучшить запоминание информации. Написание конспекта позволяет выделить смысловые части, зафиксировать ключевые идеи, выявить закономерности и систематизировать информацию. Конспекты составляются в виде тезисов, выписок, вопросов, в сжатом виде отражающих и уточняющих необходимую информацию.

Доклад, сообщение – Один из видов монологической речи, публичное, развёрнутое, официальное сообщение по определённому вопросу, основанное на привлечении документальных данных; сообщение или документ, содержимое которого представляет информацию и отражает суть вопроса или исследования применительно к данной ситуации.

Расширенная письменная или устная речь на основе совокупности ранее опубликованных исследовательских, научных разработок, по соответствующей отрасли научных знаний, имеющих значение для теории науки и практического применения. Представляет собой обобщённое изложение результатов проведённых исследований, экспериментов и разработок, известных широкому кругу специалистов в отрасли научных знаний.

Цель — информирование кого-либо о чём-либо. Тем не менее, доклады/сообщения могут включать в себя рекомендации, предложения или другие мотивационные элементы.

Текущий контроль успеваемости:

Презентация – это электронный документ, представляющий собой набор слайдов, предназначенный для визуальной демонстрации выполненной работы. Как правило, презентация имеет сюжет, сценарий и структуру, созданную для удобного восприятия информации. Структура презентации: титульный слайд, введение (план презентации), основная часть, заключение (выводы), список использованных источников. Слайд — логически автономная информационная структура, содержащая различные объекты, которые представляются на общем экране монитора.

Фронтальный опрос — наиболее распространённый метод контроля знаний студентов. При устном контроле устанавливается непосредственный контакт между преподавателем и студентом, в процессе которого преподаватель получает широкие возможности для изучения индивидуальных особенностей усвоения студентами учебного материала.

Фронтальный опрос требует от преподавателя большой предварительной подготовки: тщательного отбора содержания, всестороннего продумывания вопросов, задач и примеров, которые будут предложены, путей активизации деятельности всех студентов группы в процессе проверки, создания на занятии деловой и доброжелательной обстановки.

Различают фронтальный, индивидуальный и комбинированный опрос.

Фронтальный опрос проводится в форме беседы преподавателя с группой. Он органически сочетается с повторением пройденного, являясь средством для закрепления знаний и умений. Его достоинство в том, что активную умственную работу можно вовлечь всех студентов группы. Для этого вопросы должны допускать краткую форму ответа, быть лаконичными, логически взаимосвязанными друг с другом, даны в такой последовательности, чтобы ответы студентов в совокупности могли раскрыть содержание раздела, темы. С помощью фронтального опроса

преподаватель имеет возможность проверить выполнение студентами домашнего задания, выяснить готовность группы к изучению нового материала, определить сформированность основных понятий, усвоение нового учебного материала, который был только что разобран на занятии. Целесообразно использовать фронтальный опрос также перед зачетом или экзаменом, так как он позволяет проверить подготовленность студентов.

Промежуточная аттестация:

Экзамен/зачет/ - промежуточная аттестация (контроль по окончании изучения учебной дисциплины или ее части)

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в период экзаменационной сессии в соответствии с расписанием. Студенты допускаются к сдаче экзамена при условии прохождения всех контрольных точек.

Студенты получают экзаменационные вопросы и(или) задания.

Экзаменационный билет может включать в себя:

2 вопроса, оба из которых теоретические.

Всего на экзамене максимально возможно получить 40 баллов.

При оценке ответа обучающегося на вопрос билета преподаватель руководствуется следующими критериями:

- полнота и правильность ответа;
- степень осознанности, понимания изученного;
- умение анализировать и синтезировать;
- знание фактического материала;
- языковое оформление ответа.

При проведении экзамена учитываются результаты выполнения контрольных заданий, для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций - результаты текущего контроля успеваемости (максимально 60 баллов). До 40 баллов студент может получить за активность на занятиях и посещаемость. На экзамене студент максимально может получить 40 баллов. По совокупности полученных баллов преподавателем выставляется оценка: 100 - 86 баллов соответствуют оценке «5» отлично, 85 - 71 оценке «4» хорошо, 70 - 50 оценке «3» удовлетворительно, менее 50 баллов - «2» неудовлетворительно.

Промежуточная аттестация в форме зачета проводится на последнем занятии по дисциплине.

Студенты допускаются к сдаче зачета при условии прохождения всех контрольных точек.

Студенты получают вопросы и (или) задания к зачету.

Результаты прохождения промежуточной аттестации для дисциплины оцениваются «зачтено»/ «не зачтено».

При проведении зачета учитываются результаты выполнения контрольных заданий, для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций - результаты текущего контроля успеваемости (максимально 60 баллов). До 40 баллов студент может получить за активность на занятиях и посещаемость. На зачете студент максимально может получить 40 баллов. По совокупности полученных баллов преподавателем выставляется оценка: «не зачтено» - до 50 баллов, «зачтено»- от 50 -100 баллов. Возможно получение зачета «автоматом» при условии, если студент набрал 90-100 баллов.

1.8. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины.

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного труда, самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; закрепление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий; подготовку к предстоящим занятиям, экзаменам/зачетам.

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, что приводит к развитию и созданию собственного мнения, своих взглядов. Умение работать самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной программы, но и для дальнейшей творческой деятельности.

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с учебной и научной литературой. Из опыта работы с книгой (текстом) следует определенная последовательность действий, которой целесообразно придерживаться. Сначала прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл прочитанного). Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом.

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его законспектировать.

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах:

- **План** - это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект.

- **Конспект** - это систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре типа конспектов.

- **План-конспект** - это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.

- **Текстуальный конспект** - это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника.

- **Свободный конспект** - это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.

- **Тематический конспект** - составляется на основе изучения ряда источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).

В процессе изучения материала источника, составления конспекта нужно обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы.

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа:

Первый этап - организационный;

Второй этап - закрепление и углубление теоретических знаний.

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:

- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки.

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале.

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

Приложение 2

2. Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов.

2.1. Электронные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС):

№ п/п	Автор, название, место издательства, год издания, количество страниц	Гиперссылка на учебное издание в ЭБС
ОСНОВЫ СЦЕНОГРАФИИ		
Основная литература:		
1.	Литвинов Г.В. Сценография [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 071400 «Режиссура театрализованных представлений и праздников», квалификация (степень) выпускника «бакалавр». Профильный модуль «Театрализованные представления и праздники» / Г.В. Литвинов. — Электрон. текстовые данные. — Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2013. — 184 с.	Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56500.html
2.	Зубов, А.Е. Сценография театров Барнаула и Новосибирска 1945-1990 годов: сборник научных трудов / А.Е. Зубов. — Новосибирск: , 2009 — Том 1 — 2009. — 200 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. —Режим доступа: для авториз. пользователей.	URL: https://e.lanbook.com/book/149028
3.	Зубов, А. Е. Сценография театров Барнаула и Новосибирска 1945-1990	URL: https://e.lanbook.com/book/149029

	<p>годов: сборник научных трудов / А. Е. Зубов. — Новосибирск: , 2009 — Том 2: Иллюстрации — 2009. — 129 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. —Режим доступа: для авториз. пользователей.</p>	
Дополнительная литература:		
4.	<p>Анульев С.И. Сценическое пространство и выразительные средства режиссуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ С.И. Анульев— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2010.— 106 с.</p>	<p>Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22106.html</p>
РАБОТА С ХУДОЖНИКОМ		
Основная литература:		
5.	<p>Елисеева Е.А. Художник кино Александр Борисов. Творчество как образ жизни [Электронный ресурс] / Е.А. Елисеева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2016. — 72 с. 978-5-87149-192-8.</p>	<p>Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50004.html</p>
6.	<p>Художник кино Леонид Платов. Опыт работы над экспликацией к фильму «Детство» по трилогии Л.Н. Толстого «Детство». «Отрочество». «Юность» в комментариях и воспоминаниях коллег, друзей, учеников [Электронный ресурс] : учебное пособие / Б. Яшин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2014. — 66 с. — 978-5-87149-156-0.</p>	<p>Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56500.html</p>
7.	<p>Художник и кинообраз. Из опыта работы художника кино: материалы международной научно-практической конференции (февраль, 2010 год) / Е.А. Клопотовская, М.С. Онипенко, О.К. Клейменова [и др.]; составители Е.А. Елисеева. — Москва: Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2011. — 96 с. — ISBN 978-5-87149-129-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR</p>	<p>URL: https://www.iprbookshop.ru/30646.html</p>

	BOOKS: [сайт]. —Режим доступа: для авторизир. пользователей	
8.	Анульев, С.И. Сценическое пространство и выразительные средства режиссуры. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2010. — 106 с.	Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/45978
Дополнительная литература:		
9.	Монтау Л. Сценическая техника и технология спектакля [Электронный ресурс]/ Л. Монтау— Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2013.— 271 с.	Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68484.html
10.	Васильев А. История моды: Костюмы «Русских сезонов» Сергея Дягилева: Выпуск 2 [Электронный ресурс]/ А. Васильев— Электрон. текстовые данные.— М.: Этерна, 2012.— 66 с.	Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45947.html .
ИСТОРИЯ ДЕКОРАЦИОННОГО ИСКУССТВА		
Основная литература:		
1.	Зубов, А.Е. История театрально-декорационного искусства: учебное пособие / А. Е. Зубов. — Новосибирск:, 2011. — 184 с. — ISBN 978-5-905602-05-4. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. —Режим доступа: для авториз. пользователей.	URL: https://e.lanbook.com/book/149008
2.	Соколов, М.В. Декоративно-прикладное искусство: учебное пособие / М.В. Соколов, М.С. Соколова. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 467 с. — ISBN 978-5-4486-0248-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. —Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/71803	URL: https://www.iprbookshop.ru/71803.html
Дополнительная литература:		
3.	Кайтанджян, М.Г. История русского театра (от истоков до конца XIX века): хрестоматия / М.Г. Кайтанджян. — Саратов: Вузовское образование, 2015. — 224 с. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. —Режим доступа: для авторизир. пользователей	URL: https://www.iprbookshop.ru/36215.html

2.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины

№ п/п	Наименование ресурса сети Интернет	Электронный адрес ресурса
1.	«Российское образование» – федеральный портал	http://www.edu.ru/index.php
2.	Научная электронная библиотека	http://elibrary.ru/defaultx.asp
3.	Федеральная университетская компьютерная сеть России	http://www.runnet.ru
4.	Электронная библиотека ЭБС «IPRBook»	http://www.iprbookshop.ru/
5.	Электронная библиотека ЭБС «Лань»	http://e.lanbook.com/
6.	Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»	http://window.edu.ru/
7.	Сайт Российской государственной библиотеки для слепых	http://www.rgbs.ru/
8.	Портал «Тифлокомп»: компьютерные технологии для незрячих и слабовидящих	http://www.tiflocomp.ru/
9.	Сайт незрячих пользователей компьютерной техники	http://www.integr.org/

Приложение 3

3. Перечень профессиональных данных баз данных

При осуществлении образовательного процесса по учебной дисциплине *«Постановочная работа режиссера в драматическом театре»* предполагается использование сети Интернет, стандартных компьютерных программ Microsoft Office. Данная рабочая программа предусматривает использование специального программного обеспечения, справочные системы Гарант, Консультант+, профессиональные базы данных

<http://www.theatre-library.ru>

База данных Театральная библиотека Сергея Ефимова. Пьесы, театр, драматургия.

<http://cheloveknauka.com>

«Человек и Наука» База данных рефератов диссертаций

<http://cheloveknauka.com/iskusstvovedenie/teatralnoe-iskusstvo>

<https://library.narfu.ru/>

Портал интеллектуального центра - научной библиотеки

Портал интеллектуального центра - научной библиотеки Электронные ресурсы Профессиональные базы данных.

<https://lib.tusur.ru/ru/resursy>

Современные профессиональные базы данных.

4. Материально-техническое и программное обеспечение модуля

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения Реквизиты подтверждающего документа
аудитории для проведения теоретических, групповых и индивидуальных занятий	стационарно оборудованные аудитории мультимедийными проекторами; звуковоспроизводящей аппаратурой	ОС Microsoft Windows
переносной мультимедийный комплекс (проектор и ноутбук)	используется для обеспечения лекций и практических занятий демонстрационным оборудованием	Офисный пакет Microsoft Office Платформа RootIT Магеллан ОС Linux Mint Libre office
электронная библиотека	наглядные и учебные пособия, а также обеспечен доступ к крупнейшим электронным библиотекам	
читальный зал	с возможностью выхода в Интернет; для развития доступности обучающихся к источникам учебной информации широко применяются возможности интернет	

5. Создание специальных условий образовательной деятельности для лиц с ОВЗ.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) используются методики и технологии организации образовательного процесса с учетом их особенностей психофизического развития.

Обучающиеся из числа лиц с ОВЗ обеспечиваются электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья, через ЭБС «IPR-books» и ЭБС «Лань».

Слабовидящим на лекционных и практических занятиях:

- разрешается использовать диктофон, таблицу Брайля, лингафонное оборудование;
- предоставляется ноутбук с установленными на нем специализированными программами;
- допускается телесный контакт с другими студентами и преподавателем;
- разрешается сопровождение родственником или ассистентом.

Слабослышащим через систему Moodle размещаются текстовые материалы занятий, а также при необходимости материал высылается на электронную почту студента.

Для лиц с ОВЗ с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются аудитории только первого этажа, лифт.

По заявлению студента возможно предоставление иных технических средств и дополнительных материалов для лучшего усвоения дисциплины.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся лицам с ОВЗ предоставляются необходимая аппаратура, технические средства и т.п., используются адаптивные методики работы, позволяющие оценить достижение ими

запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

В период проведения текущей и промежуточной аттестации студентам с ОВЗ предоставляется необходимая аппаратура, компьютерные и технические средства, при необходимости предоставляется дополнительное время для подготовки на зачете или экзамене.