

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Философия

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра философии и истории**
Учебный план 2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.)
очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах: экзамен 7 зачет 6
в том числе:		
аудиторные занятия	52	
самостоятельная	47	
часов на контроль	45	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, доцент Свешникова Ирина Геннадиевна

кандидат искусствоведения, профессор Суворова Галина Дмитриевна

Рабочая программа дисциплины

Философия

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03

Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра философии и истории

Протокол от _____ 2023 г. № ____

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Праздников Георгий Александрович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Способствовать формированию и развитию личности студента, обогатить его духовный и интеллектуальный потенциал, помочь в выработке мировоззрения и развития мышления.
2	Задачи: 1. Дать представление о философии как науке, связанной с анализом мировоззренческих культурных универсалий, выработкой теоретических смыслов, задающих многообразие возможных миров для науки и искусства. 2. Ввести студента в пространство мирового философского процесса, результаты которого представляют собой наличные духовно-теоретические ресурсы, из которых можно черпать идеи и подходы как в личной жизни, так и в профессиональном творчестве. 3. Помочь студентам прояснить специфические особенности феномена человека и его деятельности, предложить гуманистические смысложизненные модели и системы ценностей. В целях реализации этих задач содержательные особенности и структура программы связаны с попыткой органического совмещения логики историко-философского процесса как такового с осознанным выделением проблем мировоззренческого, личностного, художественно-эстетического плана, отвечающих профессиональным интересам студентов РГИСИ.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.О
Имея свои специфические цели и задачи, курс философии способен внести существенный вклад в профессиональную подготовку выпускников, давая им знания, способные обогатить их творческий потенциал и расширить понимание сущности искусства и культуры.	
Являясь базовой дисциплиной цикла философских дисциплин, изучаемых студентами в Института, философия тесно связана с эстетикой, социологией, культурологией, историей религии и при этом имеет отчетливую идейно-теоретическую соотнесённость с кругом ведущих профессиональных дисциплин: историей литературы и театра, теорией драмы и историей изобразительного искусства, русской и всемирной историей.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История русского театра
2	История русской литературы
3	История зарубежной литературы
4	История зарубежного театра
5	Основы государственной культурной политики. Культурология
6	История России
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Эстетика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий

УК-1.1: Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления.

УК-1.2: Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта

УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций

ОПК-1: Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода

ОПК-1.1: Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусства

ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- содержание важнейших философских понятий и категорий;
3.1.2	- сущность основных этапов и характеристику ведущих тенденций мирового историко-философского процесса;
3.1.3	- сущность наиболее значительных философских концепций, осмысленных им при чтении определённого круга философских первоисточников.
3.2 Уметь:	
3.2.1	- самостоятельно интерпретировать философские идеи и проблемы.
3.2.2	- использовать философскую методологию и философские положения при анализе явлений искусства и культуры.
3.3 Владеть:	
3.3.1	- философским понятийным языком;
3.3.2	- культурой мышления на содержательном, логическом и коммуникативном уровнях.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Западная философия от античности до первой половины XIX века		
1.1	Смысл и назначение философии /Лек/	6	1
1.2	Досократовская античная философия: космос и бытие /Лек/	6	2
1.3	Софисты и сократ: от космоса к человеку /Лек/	6	2
1.4	Античная философия высокой классики: платон и аристотель /Лек/	6	2
1.5	Эллинистическая философия /Лек/	6	2
1.6	Средневековая философия /Лек/	6	2
1.7	Философия эпохи возрождения /Лек/	6	2
1.8	Философия нового времени /Лек/	6	2
1.9	Английская эмпирическая философия XVII-XVIII веков /Лек/	6	2
1.10	Философия эпохи просвещения /Лек/	6	2
1.11	Немецкая классическая философия /Лек/	6	2
1.12	Социально-философская концепция К. Маркса /Лек/	6	1
1.13	Самостоятельная работа /Ср/	6	41
1.14	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	6	9
	Раздел 2. Западная философия второй половины XIX – начала XX веков		
2.1	Философия иррационализма /Лек/	7	4
2.2	Психоанализ /Лек/	7	2
2.3	Неофрейдизм /Лек/	7	2
2.4	Философская антропология /Лек/	7	2
2.5	Феноменологическая философия /Лек/	7	1
2.6	Экзистенциализм /Лек/	7	3
2.7	Социальная философия Ортеги-и-Гассета /Лек/	7	1
2.8	Философия постмодернизма /Лек/	7	1
2.9	Самостоятельная работа /Ср/	7	4
	Раздел 3. Русская философия с XVIII по XX века		
3.1	Русская философская мысль XVIII — начала XIX веков /Лек/	7	1
3.2	Западничество: П. Я. Чаадаева, А. И. Герцен /Лек/	7	1
3.3	Начало славянофильства: Хомяков и Киреевский /Лек/	7	1
3.4	Поздние славянофилы: Данилевский, Леонтьев, Розанов /Лек/	7	2
3.5	Русский космизм /Лек/	7	1
3.6	Философская система В. С. Соловьева /Лек/	7	1
3.7	Метафизика Л. М. Лопатина /Лек/	7	1
3.8	Метафизика всеединства: Флоренский, Булгаков, Карсавин /Лек/	7	2
3.9	Религиозный неоромантизм Н. А. Бердяева /Лек/	7	1

3.10	Иррационализм в русской философии: Лев Шестов /Лек/	7	1
3.11	Философско-религиозные воззрения И. А. Ильина /Лек/	7	1
3.12	Интуитивизм: Н. О. Лосский, С. Л. Франк, А. Ф. Лосев /Лек/	7	1
3.13	Самостоятельная работа /Ср/	7	2
3.14	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	7	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Смысл и назначение философии.
2. Философия как наука.
3. Античная философия как культурно-исторический феномен.
4. Античная натурфилософия.
5. Софистика как явление философии и культуры.
6. Философия Сократа как искусство жизни.
7. Сократические школы киников и киренаиков.
8. Концепция идеального космоса Платона.
9. Социально-политические взгляды Платона.
10. Философская концепция Аристотеля: метафизика и этика.
11. Социально-политические взгляды Аристотеля.
12. Эпикуреизм.
13. Скептицизм.
14. Стоицизм.
15. Неоплатонизм.
16. Средневековая философия: сущность и этапы развития.
17. Христианская философия Аврелия Августина.
18. Основные идеи философии томизма.
19. Основные принципы культуры и философии эпохи Возрождения.
20. Пантеистическая философия Николая Кузанского.
21. Социально-политическая концепция Н. Макиавелли.
22. Ренессансный скептицизм М. Монтеня.

Вопросы к экзамену:

1. Общие закономерности философского рационализма Нового времени.
2. Эмпирическая философия Ф. Бэкона.
3. Рационалистический метод Р. Декарта.
4. Философская концепция Б. Спинозы.
5. Философские взгляды Б. Паскаля.
6. Основные идеи английской эмпирической философии XVII-XVIII веков.
7. Специфика рационализма эпохи Просвещения.
8. Социальная философия Ж.-Ж. Руссо.
9. Критицизм И. Канта.
10. Метафизика нравственности И. Канта.
11. Трансцендентальный идеализм Ф. Шеллинга.
12. Философская концепция Г. Гегеля: основные идеи.
13. Материализм Л. Фейербаха.
14. Социальная философия К. Маркса.
15. Религиозно-этическая концепция С. Кьеркегора.
16. Философская концепция А. Шопенгауэра.
17. Философия Ф. Ницше.
18. Психоанализ З. Фрейда.
19. Аналитическая психология К. Юнга.
20. Неофрейдизм Э. Фромма.
21. Основные идеи философской антропологии XX века.
22. Феноменологическая философия.
23. Рациовитализм Х. Ортеги-и-Гассета.
24. Философия экзистенциализма.
25. Основные идеи философии постмодернизма.
26. Национальные особенности русской философии.
27. Основные идеи русской философии XVIII века.
28. Философские идеи общества «любомудров».
29. Христианская историософия П.Я. Чаадаева.
30. Философские взгляды А.И. Герцена.
31. Обоснование философии славянофильства А.С. Хомяковым.
32. Проблемы духовной жизни у И.В. Киреевского.

33. Теория культурно-исторических типов у Н.Я. Данилевского.
34. Эстетическое понимание истории К.Н. Леонтьева.
35. Философия В.В. Розанова.
36. «Философия общего дела» Н.Ф. Фёдорова.
37. Метафизика «всеединства» В.С. Соловьёва.
38. Конкретная метафизика П.А. Флоренского.
39. Софиология С.Н. Булгакова.
40. Религиозный неоромантизм Н.А. Бердяева.
41. Иррационализм Л. Шестова.

Темы, включенные в тестовые задания по дисциплине:

Предметом тестового опроса может быть любая проблема курса.

5.2. Темы письменных работ

Темы, включенные в тестовые задания по дисциплине:

Предметом тестового опроса может быть любая проблема курса.

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Аверинцев, С. С. София-логос. Словарь / С. С. Аверинцев. – Киев: Дух и литера, 2006.
2. Антология мировой философии: в 4 т. – М.: Мысль, 1969-1971.
3. Мамардашвили, М. К. Лекции по античной философии / М. К. Мамардашвили. – М.: Аграф, 1997. – 201 с.
4. Мамардашвили, М. К. Очерк современной европейской философии / М. К. Мамардашвили. СПб.: Азбука, 2012. – 600 с.
5. Мотрошилова, Н. В. Мыслители России и философия Запада / Н. В. Мотрошилова. – М.: Республика, 2007. – 462 с.

Дополнительная литература:

2. Аристотель. Никомахова этика. Политика. (Любое издание).
3. Барт Р. Мифологии. М., 2008.
4. Бердяев Н.А. О назначении человека. М., 1993.
5. Бердяев Н.А. Философия свободы: Смысл творчества. М., 1989.
6. Бердяев Н.А. Русская идея. М., 2000.
7. Гегель Г. Лекции по философии истории. М., 2005.
8. Герцен А.И. С того берега // Герцен А.И. Сочинения: в 2 т. М., 1986. Т. 2.С.3 – 117.
9. Гуссерль Э. Избранные работы. М., 2005.
10. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1991.
11. Декарт Р. Рассуждения о методе; Страсти души. // Декарт Р. Сочинения: в 2 т. М., 1989. Т. 1. С. 250-296; 481 – 572
12. Ильин И.А. О сопротивлении злу силою // Ильин И.А. Сочинения: в 2 т. М., 1993. Т. 1. С. 301-479
13. Камю А. Миф о Сизифе; Бунтующий человек // Камю А. Бунтующий человек. М., 1990. С. 23-90; 120-353
14. Кант И. Основы метафизики нравственности // Кант И. Критика практического разума. М., 1995. – С. 53-119
15. Кант И. Избранные мысли и суждения. Калининград, 2004.
16. Карсавин, Л. П. Религиозно-философские сочинения. М., 1992.
17. Киреевский И. В. Избранные статьи. М., 1984.
18. Леонтьев К. Н. Записки отшельника. М., 1992.
19. Лопатин Л. М. Статьи по этике. СПб., 2004. .
20. Лосев А. Ф. Философия имени; Диалектика мифа // Лосев А. Ф. Из ранних произведений. М., 1990. С. 11-187; 393-581
21. Лосский Н. О. Мир как органическое целое // Лосский Н. О. Избранное. М., 1991. С. 338-471
22. Марк Аврелий. Размышления. М., 2009.
23. Марк К., Энгельс Ф. Противоположность материалистического и идеалистического воззрений. М., 1966.
24. Макиавелли Н. Государь. СПб., 1997.
25. Монтень М. Опыты: в 3 кн. М., 1992.
26. Ницше Ф. Соч.: в 2 т. М., 1990.
27. Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? М., 1991.
28. Ортега-и-Гассет Х. Избранные труды. М., 2000.
29. Паскаль Б. Мысли. СПб., 1999.
30. Платон. Пир. Федр. Федон // Платон. Соч.: в 4 т. М., 1993. Т.2. С. 7-80; 81-134; 135-191.
31. Платон. Государство // Платон. Соч.: в 4 т. М., 1993. Т. 3. С. 79-420
32. Римские стоики: Сенека, Эпиктет. Марк Аврелий. М., 1995.
33. Розанов В. В. Уединённое; Опашиные листья // Розанов В. В. Соч.: в 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 195; Т. 2. С. 195 -629.
34. Розанов В. В. Апокалипсис нашего времени. СПб., 2001.
35. Россия глазами русского: Чаадаев, Леонтьев, Соловьёв. СПб., 1991.
36. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. М., 2004.
37. Соловьёв Вл. Чтения о Богочеловечестве // Соловьёв Вл. Соч.: в 2 т. М., 1989. Т.2. С. 5-152
38. Соловьёв Вл. Оправдание добра // Соловьёв Вл. Соч.: в 2 т. М., 1990. Т.1. С. 47-548
39. Спиноза Б. Этика. СПб., 1993.
40. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М., 1987.
41. Фёдоров Н. Ф. Философия общего дела // Фёдоров Н. Ф. Сочинения. М., 1982.
42. Фейербах Л. Сущность христианства. М., 1965.
43. Флоренский П. А. Столп и утверждение истины // Флоренский П. А. Соч.: в 2 т. М., 1990. Т.1. С. 3-483.

44. Франк С. Л. Непостижимое // Франк С. Л. Сочинения. М., 1990. С. 183-528.
45. Фрейд З. Введение в психоанализ. СПб., 1999.
46. Фромм Э. Иметь или быть? М., 1990.
47. Фуко М. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук. М., 1977.
48. Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1993.
59. Хомяков А. С. Церковь одна // Хомяков А. С. Работы по богословию: в 2 т. М., 1994. Т.2. С. 5-24.
50. Чаадаев П. Я. Философические письма. Апология сумасшедшего // Чаадаев П. Я. Сочинения. М., 1989. С. 15-132; 139- 154.
51. Шелер М. Положение человека в космосе // Шелер М. Избр. произведения. М., 1994. С. 129-195
52. Шестов Л. Апофеоз беспочвенности. М., 1991.
53. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. М., 1999.
54. Юнг К. Структура психики и архетипы. М., 2009.
55. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины[^]

1. Информационный портал «Библиотека М. Лебедева». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.philosophy.ru/> (дата обращения: 01.09.2023)
2. Информационный портал «Библиотека Максима Мошкова». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.ru/filosof/> (дата обращения: 01.09.2023)
3. Информационный портал «PSYLIB». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.psylib.kiev.ua/> (дата обращения: 01.09.2023)
4. Информационный портал «Цифровая библиотека по философии». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.filosof.historie.ru/> (дата обращения: 01.09.2023)
5. Информационный портал «Библиотека Гумер». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gumer.info/> (дата обращения: 01.09.2023)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного и полного освоения дисциплины «Философия» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников, оригинальных философских трудов для того, чтобы сущностно осмыслить характеристику ведущих тенденций мирового философского процесса, содержание и особенности наиболее значительных философских концепций.

Самостоятельно интерпретируя философские идеи и проблемы, студент учится понимать философию как единство в многообразии и многообразие в единстве, приобретает навыки научного чтения и конспектирования, овладевает культурой мышления на содержательном, логическом и коммуникативном уровнях.

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

В объем самостоятельной работы студента может включаться написание мини-эссе по выбранной проблеме прослушанного курса, исследовательская работа по конкретному первоисточнику, а также подготовка докладов.

Темы для докладов:

1. Смысл и назначение философии.
2. Содержательное наполнение понятия бытия в досократовской античной философии.
3. Сократ: философия как искусство жизни.
4. Трактат искусства в философской концепции Платона.
5. «Никомахова этика» Аристотеля в контексте современности.
6. Сравнительный анализ моделей смысла жизни в эллинистической философии.
7. Концепция времени Августина Аврелия в контексте современной науки.
8. Загадки и уроки Н. Макиавелли.
9. Декарт: учение о страстях и правилах морального поведения.
10. Стоические мотивы в концепции Б. Спинозы.
11. Парадокс человека у Б. Паскаля.
12. Проблемы кантовской философии: этика долга против этики счастья.
13. Восточная философия и концепция А. Шопенгауэра.
14. Трагедия современной культуры в философии Ф. Ницше.
15. Проблемы художественного творчества в философии К. Юнга.
16. Судьба искусства в современном мире у Х. Ортеги-и-Гассета.
15. «Национальная идея» в русской философии.
16. Проблема смысла жизни в русской философии.
17. Проблемы духовной жизни в русской философии.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

История России

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра философии и истории**
Учебный план 2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.)
очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 1
аудиторные занятия	116	зачет с оценкой 2
самостоятельная	10	
часов на контроль	18	

Программу составил(и):

канд. ист. наук, профессор Савельева Валентина Георгиевна

канд. ист. наук, доцент Сурева Наталья Викторовна

Рабочая программа дисциплины

История России

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03

Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра философии и истории

Протокол от ____ 2023 г. № ____

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Праздников Георгий Александрович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель курса «История России» – сформировать у студентов цельное представление о ходе исторического развития России во взаимосвязи с историей европейских и азиатских исторических сообществ, во всей полноте политических, экономических, социокультурных факторов. Необходимо упорядочить текущие знания и представления студентов об истории, скорректировать используемый ими понятийный аппарат, познакомить студентов с ведущими проблемами, обсуждаемыми в современной исторической науке.
2	Основная задача курса – вскрыть значение исторического опыта нашей страны для понимания направлений её дальнейшего развития.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.О
Курс «История России» является базовым для всех искусствоведческих исторических курсов: «История театра», «История литературы», «История изобразительного искусства», «История музыки»; он дает возможность рассматривать профессиональные дисциплины на историческом фоне. Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения общественно-научных дисциплин рабочего учебного плана: «Философия», «Эстетика».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	История зарубежного театра
2	История зарубежной литературы
3	История русского театра
4	История русской литературы
5	Философия
6	Эстетика
7	История зарубежного ИЗО
8	История русского ИЗО

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий
УК-1.1: Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления.
УК-1.2: Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта
УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий
ОПК-1: Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода
ОПК-1.1: Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусства
ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	– примеры разрешения проблемных ситуаций на макроуровне и в межлических отношениях благодаря изучению отечественной истории и философских учений;
3.1.2	– различия в культурной политике разных зарубежных стран;
3.1.3	– сходство и различия разных видов исполнительских искусств в России и за рубежом;
3.2 Уметь:	
3.2.1	– выстроить отношения с публикой при гастролях творческого коллектива за рубежом и при организации гастролей в России зарубежного коллектива или исполнителя;
3.3 Владеть:	
3.3.1	– методами разрешения проблемных и конфликтных ситуаций;
3.3.2	– знаниями, позволяющими давать оценку не только современным произведениям искусства, но и известным по историческим источникам;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Предыстория. Россия до конца XVII века		
1.1	Введение в историю /Лек/	1	2
1.2	Домонгольская Русь /Лек/	1	2
1.3	Период ордынской зависимости /Лек/	1	2
1.4	Московское царство: становление российской государственности (конец XV – конец XVI вв.) /Лек/	1	4
1.5	Российское общество и государство накануне и во время Смуты ((конец XVI – начало XVII вв.) /Лек/	1	6
1.6	Российское общество и государство в XVII в. /Лек/	1	8
1.7	Внешняя политика России в XVII в. /Лек/	1	6
1.8	Самостоятельная работа /Ср/	1	2
	Раздел 2. Российская империя в XVIII – XIX веках		
2.1	Власть, общество и культура в России XVIII века /Лек/	1	6
2.2	Российская империя и соседи в XVIII в. /Лек/	1	6
2.3	Российское общество и власть в первой половине XIX в. /Лек/	1	4
2.4	Российская империя в системе международных отношений XIX в. /Лек/	1	4
2.5	«Великие реформы» и Российская империя в пореформенный период /Лек/	1	4
2.6	Политические партии и движения в России во второй половине XIX – начале XX в. /Лек/	1	6
2.7	Самостоятельная работа /Ср/	1	1
2.8	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	1	9
	Раздел 3. Россия в новейшее время		
3.1	Россия на рубеже XIX – XX вв. (1895 – 1917 гг.) /Лек/	2	4
3.2	Россия в годы Первой мировой войны и революции 1917 г. /Лек/	2	5
3.3	Гражданская война в России. Образование СССР /Лек/	2	5
3.4	Советская власть и общество в конце 20-х – 30-х гг. XX века. /Лек/	2	4
3.5	СССР в системе международных отношений в 20-е – 30-е гг. XX века /Лек/	2	4
3.6	Вторая мировая война и советское общество /Лек/	2	6
3.7	Советское общество в 1945-1953 гг. /Лек/	2	6
3.8	СССР в Холодной войне /Лек/	2	6
3.9	Советское общество и государство в 1965 – 1991 гг /Лек/	2	4
3.10	Россия в глобальном мире после 1991 г. /Лек/	2	12
3.11	Самостоятельная работа /Ср/	2	7
3.12	Самостоятельная подготовка /ЗаО/	2	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачёту (1 семестр):

1. Догосударственный период: славяне в древности: быт, нравы, верования. Возникновение двух центров (Новгород, Киев) на пути «из варяг в греки».
2. Образование Древнерусского государства. Первые князья и их деятельность. Русь и Византия.
3. От язычества к христианству. Значение и последствия Крещения Руси.
4. Расцвет Киевской Руси. Деятельность Ярослава Мудрого. «Русская правда».
5. Распад Киевской Руси. Образование новых государственных центров (Владимиро-Суздальское княжество, Галицко-Волынское княжество, Новгородская земля). Их особенности.
6. Древняя Русь в период татаро-монгольского завоевания.
7. ачало и рост Великого Княжества Московского. Роль Московских князей в объединении княжеств, в борьбе против монголо-татарских завоевателей и притязаний Литвы.
8. Образование Великоорусского государства. Объединение Северо-Восточной Руси при Иване III (1462 – 1505 гг.) и Василии III. Укрепление и расширение централизованного многонационального государства в XVI веке. Государственная деятельность Ивана IV (1533 – 1584 гг.)
9. Смутное время. Внутреннее и международное положение Руси. Этапы Смутного Времени. Воцарение Михаила Романова.
10. Алексей Михайлович и его правление. Соборное уложение 1649 года. Церковный раскол.
11. Образование Российской Империи. Внешняя и внутренняя политика Петра I.
12. Время дворцовых переворотов.
13. Дворянская Империя 1725 – 1762 гг.
14. Екатерина II. Внешняя и внутренняя политика.
15. Россия на рубеже XVIII – XIX вв. Социально-экономическое развитие. От Павла I к Александру I.
16. Александр I. Внешняя и внутренняя политика. Проекты реформ.
17. Отечественная война 1812 года.
18. Декабристы. Идеология. Организации. События 14 декабря 1825 года.
19. Внутренняя и внешняя политика самодержавия 1825 – 1855 гг. Крестьянский вопрос, просвещение и цензура, государственный аппарат. Крымская война.
20. Общественное движение в 30 - 40-е годы XIX века. Западники и славянофилы. В.Г. Белинский. А.И. Герцен. Кружки петрашевцев (1844 – 1849 гг.).
21. Социально-экономические предпосылки крестьянской реформы. Отмена крепостного права. Реформы 1863 – 1874 гг. Развитие пореформенной России. Формирование промышленного пролетариата.
22. Общественное движение в 60 – 70-е годы XIX века. Революционное народничество. Идеология, организации, выступления.
23. Основные направления внешней политики России в 60-90-х годах XIX века. Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. Россия и Средняя Азия.
24. Александр III. Контрреформы.
25. Начало рабочего движения. Распространение марксизма в России. Группа «Освобождение труда». Г.В. Плеханов.
26. Культура России в XIX веке и ее мировое значение.
27. Экономическое и политическое развитие России в конце XIX – начале XX вв. Деятельность С.Ю. Витте.
28. Образование политических партий (РСДРП, социалистов-революционеров, либеральных и охранительно- самодержавных политических партий) и их лидеры.

Вопросы к зачёту с оценкой (2 семестр):

29. Кризис «верхов» (1895 – 1917 гг.)
30. Революция 1905 – 1907 гг. Причины, характер. Основные этапы. Манифест 17 октября. Государственная Дума. Третьеиюньский режим. Деятельность П.А. Столыпина.
31. Россия в 1907 – 1914 гг.
32. «Серебряный век» русской культуры.
33. Россия в Первой мировой войне.
34. Начало революции в России. Февраль – март 1917 г. Крушение Российской Империи.
35. Общенациональный кризис лета-осени 1917 г. Приход к власти большевиков: первые преобразования. Роль В.И. Ленина.
36. Становление Советского государства. (Осень 1917 г. – весна 1918 г.).
37. Революция в опасности. Гражданская война и интервенция в России (1918 – 1920 гг.). «Военный коммунизм».
38. Страна Советов в 20-е годы. НЭП.
39. Форсированная реконструкция Советского общества в 30-е годы. Сталинский вариант модернизации страны: индустриализация, коллективизация, культурная революция. Цели, методы, темпы.
40. Формирование тоталитарного режима в стране. Массовые репрессии.
41. Культурные преобразования в 20 - 30-е годы. Особенности формирования новой интеллигенции.
42. Внешняя политика и международные отношения в 30-е гг.
43. Мир накануне второй мировой войны.
44. Великая Отечественная война (характеристика этапов, цена и значение победы над фашизмом).
45. Послевоенное развитие страны (1945 – 1953 гг.). Восстановление и развитие экономики.
46. Агония сталинизма. Политические процессы 40-х – начала 50-х годов. Культура 1945 – 1952 гг. Партийная регламентация всех сфер общественной жизни.
47. Противоречивое реформаторство Н.С. Хрущева. «Оттепель».
48. СССР в 1965 – 1985 гг. Попытки экономических реформ. Система партийно-государственного управления. Противоречивая внешняя политика. Нарастание общего кризиса системы.

49. Государство и общество в процессе перестройки. Попытки экономических реформ (1987 – 1988 гг.). На подступах у рыночной экономике. Предпосылки распада и распад СССР в 1990 – 1991 гг. Противоречивый характер итогов перестройки.
50. Российская Федерация на современном этапе.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Текущий контроль успеваемости осуществляется проведением контрольных занятий в форме тестирования или экспресс-опросов по пройденному материалу с использованием оценочных средств, предусмотренных настоящей программой.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачётов в 1 и 2 семестрах.

Для получения зачёта на промежуточной аттестации студент должен выполнить на положительную оценку контрольную работу. Критерии оценивания контрольной работы приведены в Задании на контрольную работу и методических указаниях по ее выполнению. При проведении зачёта студент должен показать удовлетворительные знания по любому из вопросов, приведенных в фонде оценочных средств.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций в трех книгах. М. 1993 и др. издания.
2. Платонов С.Ф. Русская история. М. 1996. и др. издания
3. История России. С древнейших времен до начала XXI века / под ред. А.Н. Сахарова. М. 2008. и др. издания.
4. История России с древнейших времен до наших дней. А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева. М. 2011.
5. История России. Учебник для ВУЗов. (ред. М.Н. Зуев, А.А. Чернотаев). Высшая школа. 2001.
6. Фирсов С.Л. История России XVII – начало XX в. М., 2012

Дополнительная литература:

1. Исторический энциклопедический словарь. М., 2010.
2. Словарь средневековой культуры / под ред. А.Я. Гуревича. М., 2003.
3. Андреев А.Р. и др. История Мальтийского Ордена. М., 1999.
4. Захаров В.А. Павел I и Орден Иоанна Иерусалимского в России. М., 2007.
5. Каждан А.П. Византийская культура (X – XII вв.). СПб, 2006.
6. Анисимов Е.В. Время Петровских реформ. Л., 1989.
7. Анисимов Е.В. Россия без Петра. СПб, 1994.
8. Боффа Дж. История Советского Союза в 2 т. М., 1990.
9. Верт Н. История Советского Государства 1990-1991. М., 1992.
10. Власть и оппозиция. Российский политический процесс XX столетия. М., 1995.
11. Власть и реформы. От самодержавия к советской России. СПб, 1996.
12. Гордин Я. Мятёж реформаторов. Л., 1989.
13. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь. М., 1989.
14. Дякин В.С. Буржуазия, дворянство, царизм. (1911 – 1913). Л., 1988.
15. Дякин В.С. Был ли шанс у Столыпина? СПб, 2003.
16. Зайончковский П.А. Отмена крепостного права в России. М., 1992.
17. Зырянов П.Н. П.А. Столыпин. М., 1992.
18. Иваницкий И.А. Коллективизация и раскулачивание. М., 1992.
19. История современной России 1985 – 1994. М., 1995.
20. Костомаров Н.И. Русская История в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. М., 1996.
21. Левандовский А.А. Время Грановского. М., 1990.
22. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века). СПб, 1994.
23. Лукоянов И.В. У истоков российского парламентаризма. СПб, 2003.
24. Накануне (1931 – 1039). Краткая история в документах и комментариях: В 2 т. М., 1990 – 1991.
25. Нечкин М.В. Декабристы. М., 1984.
26. Павленко Н.И. Петр Великий. М., 1990.
27. Реабилитация. Политические процессы 30 – 50-х годов. М., 1991.
28. Реформы или революция? Россия 1861 – 1917. СПб, 1992.
29. Скрынников Р.Г. Святители и власти. Л., 1999.
30. Соловьев Ю.Б. Самодержавие и дворянство в России в конце XIX века. Л., 1973.
31. Тарле Е.В. Нашествие Наполеона на Россию. М., 1992.
32. Тойнби А. Постыжение истории. М., 1991.
33. Творогов О.В. Древняя Русь. События и люди. СПб, 1994.
34. 1917 год в судьбах России и Мира: Февральская революция – от новых источников к новому осмыслению. М., 1997.

35. Фроянов И.Я. Древняя Русь. СПб, 1995.
36. Шмидт С.О. У истоков российского абсолютизма. М., 1996.
37. Абсолютизм в России XVII – XVIII вв.: Сб. статей. М., 1964.
38. Аврех А.Я. Царизм накануне свержения. М., 1989.
39. Алексеев Ю.Г. Освобождение Руси от ордынского ига. Л. 1989.
40. Алексеев Ю.Г. Под знаменем Москвы: Борьба за единство Руси. М., 1992.
41. Ананьич Б.В. Россия и международный капитал: 1897 – 1914: ? Очерки истории финансовых отношений. Л., 1970.
42. Ананьич Б.В. Банкирские дома в России: 1860 – 1914. Л., 1991.
43. Анатомия революции. 1917-й г. в России: массы, партии, власть. СПб, 1994.
44. Анисимов Е.В. Россия в середине XVIII в. Борьба за наследие Петра I. М., 1986.
45. Анисимов Е.В. Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого в первой четверти XVIII в. СПб, 1997.
46. Барсов А.А. НЭП и выравнивание экономических отношений между городом и деревней // Новая экономическая политика: Вопросы теории и истории. М., 1974.
47. Барышников М.Н. Деловой мир России: Историко-биографический справочник. СПб., 1998.
48. Берберова Н.Н. Люди и ложи: Русские масоны XX столетия. Харьков; Москва, 1997.
49. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990.
50. Бовыкин В.И. Формирование финансового капитала в России. Конец XIX в. – 1908 г. М., 1984.
51. Борисов А.В. Карательные органы дореволюционной России (полицейская и пенитенциарная системы): Библиографический указатель. М., 1978.
52. Вайнштейн А. Л. Цены и ценообразование в СССР в восстановительный период: 1921-1928 гг. М., 1972. Валентинов Н. (Вольский Н.) Новая экономическая политика и кризис партии после смерти Ленина. М., 1991.
53. Великие реформы в России: 1856-1874 / Под ред. Л.Г. Захаровой, Б. Эклофа и Дж. Бушнелла. М., 1992.
54. Волков С. История культуры Санкт-Петербурга с основания до наших дней. М., 2005.
55. Высшие и центральные государственные учреждения России: 1801-1917: Справочник. СПб, 1998. Ганелин Р. Ш. Российское самодержавие в 1905 г.: реформы и революция. СПб., 1991.
56. Гиндин И. Ф. Банки и экономическая политика в России: XIX - начало XX в.: Очерки истории и типологии русских банков. Избранное. М., 1997.
57. Гинев В. Н. Аграрный вопрос и мелкобуржуазные партии в России в 1917 г. Л., 1977.
58. Гоголевский А. В. Очерки истории русского либерализма в XIX - начале XX в. СПб., 1996.
59. Государственность России: Конец XV в. - февраль 1917г.: Словарь-справочник. М, 1996.
60. Дворянские роды Российской империи / Под ред. СВ. Думина: В 4 т. М.; СПб, 1993-1997.
61. Демин В. А. Государственная Дума России (1906-1917): механизм функционирования. М., 1996.
62. Дубровский С. М. Столыпинская земельная реформа: Из истории сельского хозяйства и крестьянства России в начале XX в. М., 1963.
63. Евреинов Н. Н. История телесных наказаний в России. СПб, 1913. Т. 1.
64. Зайончковский П. А. Российское самодержавие в конце XIX в. Политическая реакция 80-х - начала 90-х гг. М., 1970.
65. Зверев В. В. Реформаторское народничество и проблема модернизация России: от сороковых к девяностым годам XIX в. М., 1997.
66. Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1964.
67. Зимин А. А. Россия на рубеже XV-XVI столетий: Очерк социально-политической борьбы. М., 1982.
68. Зарянов П. Н. Адмирал Колчак. Верховный правитель России. М.. 2006.
69. Изменения социальной структуры советского общества. 1921 г. - середина 30-х годов. М.. 1979.
70. Иоффе Г. З. Революция и судьба Романовых. М., 1992.
71. История политических партий в России / Под ред. А. И. Зевелева. М., 1994.
72. Карамзин Н. М. История государства Российского: В 12 т. М, 1988-1989.
73. Клибанов А. И. Духовная культура средневековой Руси. М., 1996.
74. Ключевский В. О. Сочинения: В 9 т. М., 1987-1990.
75. Костиков В. В. Не будем проклинать изгнание... Пути и судьбы русской эмиграции. М., 1994.
76. Краснобаев Б. И. Русская культура второй половины XVII - начала XIX в. М., 1983.
77. Лейкина-Свирская В. Р. Интеллигенция в России во второй половине XIX в. М., 1971.
78. Лейкина-Свирская В. Р. Русская интеллигенция в 1901 - 1917 гг. М., 1981.
79. Лисин А. Г., Петренко Н. И., Яковлева Е. И. Тюремная система Российского государства в XVIII - начале XX в. М., 1996.
80. Любавский М. К. Обзор истории русской колонизации с древнейших времен и до XX века. М., 1996.
81. Лурье Ф. М. Полицейские и провокаторы. СПб, 1992.
82. Медушевский А. Н. Утверждение абсолютизма в России: Сравнительно-историческое исследование. М., 1994.
83. Милоков П. Н. Очерки по истории русской культуры. В 3 т. М., 1993-1995.
84. Мироненко С. В. Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России в начале XX в. М., 1989.
85. Омельченко О. А. «Законная монархия» Екатерины II: Просвещенный абсолютизм в России. М., 1993.
86. Островский А. В. Универсальный справочник по истории России. СПб., 2000.
87. Островский А. В. Кто стоял за спиной Сталина. СПб, 2002.
88. Островский А.В. Солженицын. Прощание с мифом. М, 2004.
89. Отечественная история: Энциклопедия. М., 1997-2000.
90. Очерки русской культуры XVI в. М., 1976.
91. Очерки русской культуры XVII в. М., 1979.
92. Платонов С. Ф. Очерки по истории Смуты в Московском государстве в XVI - XVII вв. М., 1937.
93. Политические партии России: Справочник (по состоянию на 1 августа 1995 г.). М., 1995.
94. Пыляев М. И. Энциклопедия императорского Петербурга. М., 2006.
95. Рабочие и интеллигенция России в эпоху реформ и революции: 1861 – февраль 1917 г. СПб, 1997.
96. Рууд Ч., Степанов С.А. Фонтанка 16: Политический сыск при царях. М.. 1993.
97. Сафонов М.М. Проблема реформ в правительственной политике России на рубеже XVIII и XIX вв. Л., 1988.

98. Серков А.И. История русского масонства: 1845 – 1945. СПб, 1996.
 99. Сироткин В.Г. Зарубежное золото России. М., 1999.
 100. Система государственного феодализма в России: Сб. статей: Вып. 1 – 2. М., 1993.
 101. Советская историческая энциклопедия: в 16 т. М., 1961 – 1976.
 102. Соловьев С.М. Сочинения: В 18 т. М., 1988.
 103. Старцев В.И. Русское политическое масонство начала XX в. СПб, 1996.
 104. Степанов С.А. Черная сотня в России, 1905 – 1914 гг. М., 1992.
 105. 100 лет русского предпринимательства: Из истории купеческих родов. М., 1995.
 106. Церковь в истории России: IX в. – 1917 г. М., 1967.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В самостоятельную работу студента по дисциплине входит:

- изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе;
 - выполнение домашних заданий, поручаемых преподавателем в ходе изучения дисциплины;
 - подготовка к процедурам текущего контроля и промежуточной аттестации.
- Самостоятельная работа студентов обеспечивается следующими учебно-методическими материалами:
- списки основной и дополнительной литературы, опубликованные в настоящей программе;
 - подборка вопросов к проведению контрольных занятий из фонда оценочных средств, которая выдается студентам не позднее, чем за неделю до проведения контрольного занятия.

Для успешного и полного освоения дисциплины «История России» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению документов. Другие методические указания студенты получают при проведении преподавателем внеаудиторных консультаций.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Иностранный язык (английский)

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра иностранных языков**
Учебный план 2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.)
очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **8 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	288	Виды контроля в семестрах: зачет 1,2,3 контрольная работа 1,2,3,4 экзамен 4
в том числе:		
аудиторные занятия	116	
самостоятельная	109	
часов на контроль	63	

Программу составил(и):
кин, доцент Филатова В.И.
кин, доцент Громова Н.В.

Рабочая программа дисциплины
Иностранный язык (английский)

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03
Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)
составлена на основании учебного плана:
2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.) очная.plx
утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра иностранных языков

Протокол от _____ 2023 г. № ____
Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.
Зав. кафедрой Громова Надежда Васильевна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Овладение иноязычными компетенциями, определенными Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования.
---	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.О
Иноязычные компетенции, полученные на предыдущей ступени образования.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК-4.1: Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
В результате освоения программы обучающийся способен налаживать и поддерживать коммуникацию в деловой и академической среде, связанной с областью культуры и искусства.
УК-4.2: Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках
В результате освоения программы обучающийся способен осуществлять коммуникацию в области культуры и искусства с помощью как традиционных, так и инновационных коммуникативных технологий.
УК-4.3: Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык
В результате освоения программы обучающийся способен осуществлять письменную коммуникацию в деловой среде с использованием словарей и современных компьютерных технологий.
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций
В результате освоения программы обучающийся способен выстраивать иноязычную коммуникацию с учётом особенностей культуры стран изучаемого языка, их традиций и реалий в рамках культурных и искусствоведческих тем.
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий
В результате освоения программы обучающийся владеет коммуникативными стратегиями иностранного языка, позволяющими демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	основы культуры англоязычных стран, их традиции и реалии в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, профессиональным интересам, психологическим особенностям обучающегося (социокультурная компетенция).
3.2 Уметь:	
3.2.1	представлять свою страну и ее культуру в условиях межкультурного общения (социокультурная компетенция); оперировать языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения; решать коммуникативную задачу в условиях дефицита языковых средств (компенсаторная /стратегическая компетенция).
3.3 Владеть:	
3.3.1	коммуникации в четырех основных видах речевой деятельности (речевая/прагматическая компетенция); самостоятельного изучения различных аспектов иностранного языка и культуры, в том числе с использованием новых ИКТ.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Часть 1.		
1.1	История театрального искусства англоязычных стран и России. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. /Пр/	1	6
1.2	История изобразительное и прикладного искусства англоязычных стран и России. Личные местоимения в именительном падеже. Глагол «To Be». /Пр/	1	6
1.3	Исполнительское искусство англоязычных стран и России в исторической перспективе. Артикли и «This – That – These – Those». /Пр/	1	6
1.4	Великая английская проза. Конструкция «Have Got» и глагол «Can». /Пр/	1	6
1.5	Великая английская лирика. Выражение принадлежности. /Пр/	1	6
1.6	Самостоятельная работа. /Ср/	1	33
1.7	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	1	9
	Раздел 2. Часть 2.		
2.1	Великая английская и русская драматургия. Настоящее продолженное время. /Пр/	2	6
2.2	Исторические памятники англоязычных стран и России. Личные местоимения в объектном падеже. Повелительное наклонение. /Пр/	2	5
2.3	Главные музеи и памятники культуры англоязычных стран и России. Конструкция «There is/are». «Some – Any – No». /Пр/	2	5
2.4	Знаменитые библиотеки и архивы англоязычных стран и России. Настоящее простое время. /Пр/	2	5
2.5	Великие английские и российские музыканты и композиторы. Много, немного, мало. /Пр/	2	5
2.6	Самостоятельная работа. /Ср/	2	37
2.7	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	2	9
	Раздел 3. Часть 3.		
3.1	Организационная деятельность в сфере искусства и культуры в англоязычных странах и России. Прошедшее простое время: «Was/Were – Had». /Пр/	3	6
3.2	Шоу-бизнес и индустрия развлечений в англоязычных странах и России. Прошедшее простое время: правильные и неправильные глаголы. /Пр/	3	6
3.3	Зритель и его роль в творческом процессе. Настоящее совершенное время. /Пр/	3	6
3.4	Культурная журналистика в англоязычных странах и России. Предлоги времени, места, движения. /Пр/	3	6
3.5	Кинематограф англоязычных стран и России. Способы выражения будущего. /Пр/	3	6
3.6	Самостоятельная работа. /Ср/	3	33
3.7	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	3	9
	Раздел 4. Часть 4.		
4.1	Современное театральное искусство англоязычных стран и России. Прилагательные и наречия. Сравнения. /Пр/	4	6
4.2	Современное изобразительное и прикладное искусство англоязычных стран и России. Вопросы. /Пр/	4	6
4.3	Современная английская проза. Модальные глаголы. /Пр/	4	6
4.4	Современная английская лирика. Инфинитив, «ing» -форма. Слишком / достаточно. /Пр/	4	6
4.5	Современная английская драматургия. Оба / ни тот, ни другой. Все / ни один. /Пр/	4	6
4.6	Самостоятельная работа. /Ср/	4	6

4.7	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	4	36
-----	--------------------------------------	---	----

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Список контрольных вопросов, на основе которых подбираются задания для проведения текущего контроля и формулируются тестовые задания для проведения промежуточной аттестации.

1. Множественное число существительных.
2. Исчисляемые и неисчисляемые существительные.
3. Личные местоимения в именительном падеже.
4. Глагол «To Be».
5. Артикли и «This – That – These – Those».
6. Конструкция «Have Got» и глагол «Can».
7. Выражение принадлежности.
8. Настоящее продолженное время.
9. Личные местоимения в объектном падеже.
10. Повелительное наклонение.
11. Конструкция «There is/are». «Some – Any – No».
12. Настоящее простое время.
13. Много, немного, мало.
14. Прошедшее простое время («Was/Were – Had»).
15. Прошедшее простое время (правильные и неправильные глаголы).
16. Настоящее совершённое время.
17. Предлоги времени, места, движения.
18. Способы выражения будущего.
19. Прилагательные и наречия.
20. Сравнения.
21. Вопросы.
22. Модальные глаголы.
23. Инфинитив, «ing» -форма. Слишком/достаточно.
24. Оба/ни тот, ни другой. Все/ни один. проведения

5.2. Темы письменных работ

Список тем для проведения письменных работ и/или устного опроса.

1. История театрального искусства англоязычных стран и России.
2. История изобразительное и прикладного искусства англоязычных стран и России.
3. Исполнительское искусство англоязычных стран и России в исторической перспективе.
4. Великая английская проза.
5. Великая английская лирика.
6. Великая английская и русская драматургия.
7. Исторические памятники англоязычных стран и России.
8. Главные музеи и памятники культуры англоязычных стран и России.
9. Знаменитые библиотеки и архивы англоязычных стран и России.
10. Великие английские и российские музыканты и композиторы.
11. Организационная деятельность в сфере искусства и культуры в англоязычных странах и России.
12. Шоу-бизнес и индустрия развлечений в англоязычных странах и России.
13. Зритель и его роль в творческом процессе.
14. Культурная журналистика в англоязычных странах и России.
15. Кинематограф англоязычных стран и России.
16. Современное театральное искусство англоязычных стран и России.
17. Современное изобразительное и прикладное искусство англоязычных стран и России.
18. Современная английская проза.
19. Современная английская лирика.
20. Современная английская драматургия.

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации включает в себя:

1. Контрольные вопросы для проведения письменных работ и/или устного опроса.
2. Грамматические тесты (находятся на кафедре иностранных языков).

Фонд оценочных средств для итоговой аттестации включает в себя:

1. Выдержки из актуальных неадаптированных публицистических текстов, посвящённых вопросам искусства (находятся на кафедре иностранных языков).
2. Набор актуальных по содержанию речевых стимулов для монологических высказываний (находятся на кафедре иностранных языков).
3. Хрестоматия по английской поэзии (находится на кафедре иностранных языков).

Экзамен, завершающий изучение курса английского языка, проводится в конце четвёртого семестра и включает в себя:

1. Перевод текста с английского языка на русский язык (со словарем).
2. Монологическое высказывание по одной из пройденных тем.
4. Чтение наизусть стихотворений английских поэтов.
5. Ответы на вопросы комиссии.

Студенты не менее, чем за месяц до экзамена должны быть ознакомлены с регламентом испытания и форматом заданий. Речевые стимулы для монологических высказываний подбираются преподавателем для каждой группы отдельно на основании тематических областей, освоенных за период обучения. В качестве стимула может быть использована как заранее сформулированная узкая тема (билет), так и новое для студента изображение, текст, аудиозапись или видеоролик. Каждый из этапов экзамена оценивается отдельно, среднее арифметическое этих отметок является экзаменационной оценкой. Используется следующая шкала:

«Отлично»: 85-100 % речевого материала воспринято/воспроизведено верно, без фонетических и грамматических ошибок.
«Хорошо»: 71-84 % речевого материала воспринято/воспроизведено верно, без фонетических и грамматических ошибок.
«Удовлетворительно»: 50-70 % речевого материала воспринято/воспроизведено верно, без фонетических и грамматических ошибок.
«Неудовлетворительно»: менее 50 % речевого материала воспринято/воспроизведено верно, без фонетических и грамматических ошибок.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Dooley J. Grammarway – 1. Student's Book. / J. Dooley, Evans V. — М., 2017. — 146 с.
2. Dooley J. Grammarway – 2. Student's Book. / J. Dooley, Evans V. — М., 2017. — 146 с.
3. Громова, Н. В. History of English theatre. Actors: учебное пособие / Н. В. Громова. — СПб, 2011. — 45 с.
4. Громова, Н. В. Saint-Petersburg: history and culture: учебное пособие: в 5 ч. / Н. В. Громова, Е. Д. Ковалева. — СПб, 2008. Ч.1. — 43 с.; Ч.2. — 47 с.; Ч.3. — 23 с.; Ч.4. — 59 с.; Ч.5. — 51 с.
5. Громова, Н. В. English poetry: учебное пособие: в 2 ч. / Н. В. Громова. — СПб, 2013. Ч.1. — 34 с.; Ч.2. — 34 с.
6. Колосова, Л. Ю. Вокруг Ренессанса: учебное пособие: в 2 ч. / Л. Ю. Колосова, Н. В. Громова. — СПб, 2015. Ч.1. — 53 с.
7. Филатова, В. И. Introduction to Shakespeare. Part 1. Учебно-методическое пособие. — СПб, 2016. — 31 с.
8. Филатова, В. И. Introduction to Shakespeare. Part 2. Учебно-методическое пособие. — СПб, 2019. — 34 с.

Дополнительная литература:

1. Перель, Э. Англо-русский и русско-английский театральный словарь / Э. Перель. — М., 2004. — 440 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Тезаурус Оксфордского университета для изучающих английский язык. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/topic/> (дата обращения: 04.06.2023)
2. Видеоканал для изучения профессиональной лексики. TDF Theatre Dictionary [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/channel/UC2ArtU05RnQWp-ZOd7YJnQg> (дата обращения: 04.06.2023).
3. Видеоканал, посвящённый театральным профессиям. American Theatre Wing. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=x1-zTLbegDA&t=4s> (дата обращения: 04.06.2023).
4. Сайт, посвященный технической стороне театрального дела. Theatrecrafts.com [Электронный ресурс]. URL: <http://www.theatrecrafts.com/pages/> (дата обращения: 04.06.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методика практических занятий предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных потребностей студентов. Практические занятия проводятся очно или дистанционно, синхронно или асинхронно в соответствии с расписанием; время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя.

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных занятий.

Нужно добиться ясного понимания требований, предъявляемых программой учебной дисциплины. При необходимости надлежит получить у преподавателя необходимые указания и консультации.

Нужно изучить список рекомендованной основной и дополнительной литературы и убедиться в её наличии у себя дома или в библиотеке в бумажном или электронном виде. При необходимости следует обратиться к преподавателю за помощью.

Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном программой.

Получив представление об основном содержании раздела (темы), необходимо изучить материал с помощью учебника.

Целесообразно составить краткий конспект или схему, отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных в него тем. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно.

Во время обучения необходимо составлять собственный словарь новых терминов и слов и неизменно заучивать их наизусть.

Современные технологии предлагают множество программ и приложений, облегчающих этот процесс.

Желательно тщательно спланировать время, отводимое на самостоятельную работу с литературой и лексикой, не допускать срывов графика индивидуальной работы. Пренебрежение этим пунктом приводит к переутомлению и резкому снижению качества усвоения учебного материала.

Во время подготовки к зачёту и экзамену следует учесть, что при оценке навыков обучающегося проверяются прежде всего:

- умение бегло читать оригинальные тексты по соответствующей отрасли знания;
- умение оформлять извлеченную информацию в виде устного высказывания;
- умение делать сообщения и доклады на английском языке на темы, связанные с культурной жизнью;
- умение вести беседу о культуре.

Формирование вышеперечисленных умений требует самостоятельной работы со словарем, внеаудиторной работы по переводу специальной литературы, самостоятельной работы по составлению логически-последовательного, полного и мотивированного высказывания в виде сообщения или доклада. Составление словаря терминов должно производиться также самостоятельно на протяжении всего курса обучения.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Иностранный язык (немецкий)

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра иностранных языков**
Учебный план 2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.)
очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **8 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	288	Виды контроля в семестрах: зачет 1,2,3 контрольная работа 1,2,3,4 экзамен 4
в том числе:		
аудиторные занятия	116	
самостоятельная	109	
часов на контроль	63	

Программу составил(и):

б/с, ст.преп. Искандарян Р. С.

Рабочая программа дисциплины

Иностранный язык (немецкий)

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03

Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра иностранных языков

Протокол от ____ 2023 г. № ____

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Громова Надежда Васильевна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Овладение иноязычными компетенциями, определенными Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования.
---	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.О
Иноязычные компетенции, полученные на предыдущей ступени образования.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	
УК-4.1: Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	
В результате освоения программы обучающийся способен налаживать и поддерживать коммуникацию в деловой и академической среде, связанной с областью культуры и искусства.	
УК-4.2: Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках	
В результате освоения программы обучающийся способен осуществлять коммуникацию в области культуры и искусства с помощью как традиционных, так и инновационных коммуникативных технологий.	
УК-4.3: Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык	
В результате освоения программы обучающийся способен переводить деловые и академические тексты культурной и искусствоведческой тематики с родного языка на иностранный, а также с иностранного на родной с использованием словарей и современных компьютерных технологий.	
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций	
В результате освоения программы обучающийся способен выстраивать иноязычную коммуникацию с учётом особенностей культуры стран изучаемого языка, их традиций и реалий в рамках культурных и искусствоведческих тем.	
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий	
В результате освоения программы обучающийся способен выстраивать социальное взаимодействие с учётом различия культур и религий в родной стране и странах изучаемого языка.	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	основы культуры немецкоязычных стран, их традиции и реалии в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, профессиональным интересам, психологическим особенностям студента (социокультурная компетенция).
3.2 Уметь:	
3.2.1	представлять свою страну и ее культуру в условиях межкультурного общения (социокультурная компетенция); оперировать языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения; решать коммуникативную задачу в условиях дефицита языковых средств (компенсаторная /стратегическая компетенция).
3.3 Владеть:	
3.3.1	коммуникации в четырех основных видах речевой деятельности (речевая/прагматическая компетенция); самостоятельного изучения различных аспектов иностранного языка и культуры, в том числе с использованием новых ИКТ.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Часть 1.		
1.1	Аудиотекст Neue Kontakte "Kleine Informationen". Конструкция повествовательного предложения и вопросов u. Ja/Nein – Frage, W-Frage. Спряжение слабых и сильных глаголов. Спряжение глагола "Sein". /Пр/	1	6
1.2	История изобразительное и прикладного искусства немецкоговорящих стран и России. Оборот „haben“ + Akkusativ. Оборот „Es Gibt“. Отрицание „Kein/Nicht/Nichts/Nie“. Инфинитив и инфинитивной оборот " ...,Um...zu...". Произношение 6-16-60-66-30. /Пр/	1	6
1.3	История искусства Германии 19-го века. Определенные и неопределенные артикли и «Dieser, Diese, Dieses, Diese – Jener, Jene, Jenes, Jene». Склонение Derselbe/denselben. Образование множественного числа. /Пр/	1	6
1.4	Немецкая поэзия 18-го века. Модальные глаголы «Koennen». Неопределенный артикль "Ein/Eine/Ein". Притяжательные местоимения "Mein/Deine/Seine/Ihr/Unser/Euer/ihr/Ihr". Род существительных "Der/Die/Das". /Пр/	1	6
1.5	Аудиотекст "Zwillinge" из сборника "Neue Kontakte". Склонения личных местоимений - Nominativ/Akkusativ/Dativ. Определенный артикль в падежах - Nominativ/Akkusativ/Dativ . "Der/Die/Das". Глаголы с отделяемыми приставками. Предлоги времени „Seit/Vor/In“ + Dativ. Наречия времени. Неопределенно-личное местоимение „Man“. Глаголы „haben“ и „Brauchen“ + Akkusativ - "Was hast du denn da?". /Пр/	1	6
1.6	Самостоятельная работа. /Ср/	1	33
1.7	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	1	9
	Раздел 2. Часть 2.		
2.1	Немецкая и русская драматургия. Предлоги времени um/am/im. Лексика - время/дни недели/месяцы/даты... Сравнение прилагательных. Gern/Lieber/Am liebsten /nicht so gern. Работа с графиком. Конструкция "Mögen(Möchte) +Nomen/Gern+Verb. Наречия "Nie/Meistens/(viel)zu teuer/viel mehr/ ganz schön/Ziemlich". /Пр/	2	6
2.2	Архитектурные памятники немецкоговорящих стран и России. Аудиотекст „Reise nach Bolivien“ из сборника Neue Kontakte. Повелительное наклонение + Sie-Form. Прошедшее время - Präteritum + „War/Hatte“. Союзы „...,weil/dass...“. Adjektive - Komparation +..., als... Модальные глаголы "Können/Wollen/Müssen" /Пр/	2	6
2.3	Главные музеи и памятники культуры немецкоговорящих стран и России. Возвратные глаголы "Sich-Verben". Управление глаголов. Глаголы Gefallen/gehören/schmecken/leihen. Ja/Nein/Doch. /Пр/	2	6
2.4	Немецкая поэзия 19-го века. Аудиотекст "Schüchtern" из сборника "Neue Kontakte". Прошедшее время Perfekt. Три формы сильных глаголов. Союзы "Wenn, Dass". Модальный глагол "Sollen/Dürfen". Управление глаголов. Глаголы с возвратным местоимением "Sich" в Dativ. /Пр/	2	4
2.5	Немецкие и российские музыканты и композиторы. Слабое склонение существительных. Прилагательные и наречия. Отличия в использовании. /Пр/	2	4
2.6	Самостоятельная работа. /Ср/	2	37
2.7	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	2	9
	Раздел 3. Часть 3.		
3.1	Организационная деятельность в сфере искусства и культуры в немецкоговорящих странах и России. Конструкция "Machen lassen". Sich-Verben. /Пр/	3	6
3.2	Аудиотекст „Berufe“ из сборника "Neue Kontakte". Выражение будущего времени "Werden + Infinitiv". /Пр/	3	6
3.3	Немецкая драматургия 19-го века. Прилагательные чувств. Разговорная практика: выражение своего мнения. /Пр/	3	6

3.4	Современный немецкий шоу-бизнес. Аудиотекст "Popstar" из сборника "Neue Kontakte". Склонение прилагательных . Окончание прилагательных. Местоимения "Welcher/mancher". /Пр/	3	6
3.5	Кинематограф немецкоговорящих стран и России. Аудиотекст „Aussehen“ из сборника "Neue kontakte". Глаголы и их отличия "Liegen/Legen", "Stehen/Stellen", "Sitzen/Setzen", "Hängen/hängen". /Пр/	3	6
3.6	Самостоятельная работа /Ср/	3	33
3.7	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	3	9
Раздел 4. Часть 4.			
4.1	Современное театральное искусство немецкоговорящих стран и России. Выражение мнения "Ich finde..., Ich glaube...Ich denke...Ich meine..." Придаточные предложение с союзом "Obwohl". /Пр/	4	6
4.2	Архитектура 20 века немецкоговорящих стран и России. Предлоги места. "Wohin gehst du?, Wo Liegt/ist?". Предлоги, используемые и с Akkusativ, и с Dativ. /Пр/	4	6
4.3	Немецкая проза 20 века. Инфинитивные обороты "Statt... zu", "Ohne...zu". /Пр/	4	6
4.4	Немецкая лирика 20 века. Инфинитив, Инфинитивные обороты. Слишком / достаточно. /Пр/	4	6
4.5	Живопись 20 века Германии и Австрии. Пассивный залог. /Пр/	4	6
4.6	Самостоятельная работа. /Ср/	4	6
4.7	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	4	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Список контрольных вопросов, на основе которых подбираются задания для проведения текущего контроля и формулируются тестовые задания для проведения промежуточной аттестации.

1. Множественное число существительных.
2. Исчисляемые и неисчисляемые существительные.
3. Личные местоимения в именительном падеже.
4. Глагол «haben», «sein».
5. Артикли «Der, Die, Das» и «Dieser– Jener».
6. Конструкция «Es gibt» и глагол «Koennen».
7. Выражение принадлежности - притяжательные местоимения.
8. Спряжение сильных и слабых глаголов в настоящем времени. Изменение гласных.
9. Личные местоимения в Nominativ/Akkusativ.
10. Повелительное наклонение.
11. Сравнительная степень прилагательных.
12. Склонения существительных. Падежи - Nominativ/Akkusativ/Dativ.
13. Отрицание. Nicht/Nichts/Kein.
14. Perfect - "War/Hatte".
15. Спряжение сильных глаголов
16. Формы сильных глаголов.
17. Предлоги времени, места.
18. Способы выражения будущего.
19. Прилагательные и наречия. Отличия.
20. Сравнительная степень прилагательных.
21. Построение Вопросов. Ja/Nein - Frage, W - Frage.
22. Модальные глаголы.
23. Инфинитив, Инфинитивные обороты. Слишком/достаточно.
24. И..., И.../Ни..., Ни....

5.2. Темы письменных работ

Список тем для проведения письменных работ и/или устного опроса.

1. История театрального искусства немецкоговорящих стран и России.
2. История изобразительное и прикладного искусства немецкоговорящих стран и России.
3. Исполнительское искусство немецкоговорящих стран и России в исторической перспективе.
4. Великая немецкая проза.
5. Великая немецкая лирика.
6. Великая немецкая и русская драматургия.
7. Исторические памятники немецкоговорящих стран и России.
8. Главные музеи и памятники культуры немецкоговорящих стран и России.
9. Знаменитые библиотеки и архивы немецкоговорящих стран и России.
10. Великие немецкие и российские музыканты и композиторы.
11. Организационная деятельность в сфере искусства и культуры в немецкоговорящих странах и России.
12. Шоу-бизнес и индустрия развлечений в немецкоговорящих странах и России.
13. Зритель и его роль в творческом процессе.
14. Культурная журналистика в немецкоговорящих странах и России.
15. Кинематограф немецкоговорящих стран и России.
16. Современное театральное искусство немецкоговорящих стран и России.
17. Современное изобразительное и прикладное искусство немецкоговорящих стран и России.
18. Современная немецкая проза.
19. Современная немецкая лирика.
20. Современная немецкая драматургия.

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации включает в себя:

1. Контрольные вопросы для проведения письменных работ и/или устного опроса.
2. Грамматические тесты (находятся на кафедре иностранных языков).

Фонд оценочных средств для итоговой аттестации включает в себя:

1. Выдержки из актуальных неадаптированных публицистических текстов, посвящённых вопросам искусства (находятся на кафедре иностранных языков).
2. Набор актуальных по содержанию речевых стимулов для монологических высказываний (находятся на кафедре иностранных языков).
3. Хрестоматия по немецкой поэзии (находится на кафедре иностранных языков).

Экзамен, завершающий изучение курса немецкого языка, проводится в конце четвёртого семестра и включает в себя:

1. Перевод текста с немецкого языка на русский язык (со словарем).
2. Монологическое высказывание по одной из пройденных тем.
4. Чтение наизусть стихотворений немецких поэтов.
5. Ответы на вопросы комиссии.

Студенты не менее, чем за месяц до экзамена должны быть ознакомлены с регламентом испытания и форматом заданий. Речевые стимулы для монологических высказываний подбираются преподавателем для каждой группы отдельно на основании тематических областей, освоенных за период обучения. В качестве стимула может быть использована как заранее сформулированная узкая тема (билет), так и новое для студента изображение, текст, аудиозапись или видеоролик. Каждый из этапов экзамена оценивается отдельно, среднее арифметическое этих отметок является экзаменационной оценкой. Используется следующая шкала:

«Отлично»: 85-100 % речевого материала воспринято/воспроизведено верно, без фонетических и грамматических ошибок.
«Хорошо»: 71-84 % речевого материала воспринято/воспроизведено верно, без фонетических и грамматических ошибок.
«Удовлетворительно»: 50-70 % речевого материала воспринято/воспроизведено верно, без фонетических и грамматических ошибок.
«Неудовлетворительно»: менее 50 % речевого материала воспринято/воспроизведено верно, без фонетических и грамматических ошибок.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Нарустранг Е. В. Практическая Грамматика немецкого языка. Учебное пособие — Союз, 2005. — 368 с.
2. Gabrielle Kopp, Konstanze Grolich PingPongNeu 1/ Lehrbuch. — Max Hueber Verlag, 2001. — 144 s.
3. Gabrielle Kopp, Konstanze Grolich PingPongNeu 1/ Arbeitsbuch — Max Hueber Verlag, 2002. — 140 s.
4. Gabrielle Kopp, Konstanze Grolich PingPongNeu 2/ Lehrbuch— Max Hueber Verlag, 2002. — 160 s.
5. Gabrielle Kopp, Konstanze Grolich PingPongNeu 2/ Arbeitsbuch — Max Hueber Verlag, 2002. — 152 s.

Дополнительная литература:

1. Нарустранг Е. В. Uebungen zur Deutschen Grammatik/ Die Morphologie. — Антология, 2019. — 272 с.
2. Нарустранг Е. В. Uebungen zur Deutschen Grammatik/ Die Syntax/Einige Sorderfaelle der deutschen Grammatik. — Антология, 2018. — 224 с.
3. Joachim Busse, Annelise Westermann, "Mir" oder "Mich"? Uebungen zur Formenlehre. - Max Hueber Verlag, 2001.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методика практических занятий предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных потребностей студентов. Практические занятия проводятся очно или дистанционно, синхронно или асинхронно в соответствии с расписанием; время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя.

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных занятий.

Нужно добиться ясного понимания требований, предъявляемых программой учебной дисциплины. При необходимости надлежит получить у преподавателя необходимые указания и консультации.

Нужно изучить список рекомендованной основной и дополнительной литературы и убедиться в её наличии у себя дома или в библиотеке в бумажном или электронном виде. При необходимости следует обратиться к преподавателю за помощью.

Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном программой.

Получив представление об основном содержании раздела (темы), необходимо изучить материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или схему, отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных в него тем. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно.

Во время обучения необходимо составлять собственный словарь новых терминов и слов и неизменно заучивать их наизусть.

Современные технологии предлагают множество программ и приложений, облегчающих этот процесс.

Желательно тщательно спланировать время, отводимое на самостоятельную работу с литературой и лексикой, не допускать срывов графика индивидуальной работы. Пренебрежение этим пунктом приводит к переутомлению и резкому снижению качества усвоения учебного материала.

Во время подготовки к зачёту и экзамену следует учесть, что при оценке навыков обучающегося проверяются прежде всего:

- умение бегло читать оригинальные тексты по соответствующей отрасли знания;
- умение оформлять извлеченную информацию в виде устного высказывания;
- умение делать сообщения и доклады на английском языке на темы, связанные с культурной жизнью;
- умение вести беседу о культуре.

Формирование вышеперечисленных умений требует самостоятельной работы со словарем, внеаудиторной работы по переводу специальной литературы, самостоятельной работы по составлению логически-последовательного, полного и мотивированного высказывания в виде сообщения или доклада. Составление словаря терминов должно производиться также самостоятельно на протяжении всего курса обучения.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Иностранный язык (французский)

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра иностранных языков**
Учебный план 2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.)
очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **8 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	288	Виды контроля в семестрах: зачет 1,2,3 контрольная работа 1,2,3,4 экзамен 4
в том числе:		
аудиторные занятия	116	
самостоятельная	109	
часов на контроль	63	

Программу составил(и):

б/с, доцент Патанина Виктория Владимировна

Рабочая программа дисциплины

Иностранный язык (французский)

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03

Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра иностранных языков

Протокол от __ _____ 2023 г. № __

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Громова Надежда Васильевна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Овладение иноязычными компетенциями, определенными Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования.
---	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.О
Иноязычные компетенции, полученные на предыдущей ступени образования.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Преддипломная практика
2	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК-4.1: Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
В результате освоения программы обучающийся способен налаживать и поддерживать коммуникацию в деловой и академической среде, связанной с областью культуры и искусства.
УК-4.2: Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках
В результате освоения программы обучающийся способен осуществлять коммуникацию в области культуры и искусства с помощью как традиционных, так и инновационных коммуникативных технологий.
УК-4.3: Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык
В результате освоения программы обучающийся способен переводить деловые и академические тексты культурной и искусствоведческой тематики с родного языка на иностранный, а также с иностранного на родной с использованием словарей и современных компьютерных технологий.
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций
В результате освоения программы обучающийся способен выстраивать иноязычную коммуникацию с учётом особенностей культуры стран изучаемого языка, их традиций и реалий в рамках культурных и искусствоведческих тем.
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий
В результате освоения программы обучающийся способен выстраивать социальное взаимодействие с учётом различия культур и религий в родной стране и странах изучаемого языка.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	основы культуры франкоязычных стран, их традиции и реалии в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, профессиональным интересам, психологическим особенностям студента (социокультурная компетенция).
3.2 Уметь:	
3.2.1	представлять свою страну и ее культуру в условиях межкультурного общения (социокультурная компетенция); оперировать языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения; решать коммуникативную задачу в условиях дефицита языковых средств (компенсаторная /стратегическая компетенция).
3.3 Владеть:	
3.3.1	коммуникации в четырех основных видах речевой деятельности (речевая/прагматическая компетенция); самостоятельного изучения различных аспектов иностранного языка и культуры, в том числе с использованием новых ИКТ.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Часть 1		
1.1	История французского театра. Формы и виды артиклей. /Пр/	1	6
1.2	История изобразительного искусства Франции и России. Предлоги de; à. Имена существительные. /Пр/	1	6
1.3	Великая французская литература 19 в. Прилагательные ж.р., мн. ч.; Личные местоимения. /Пр/	1	6
1.4	Литература Франции и России 20 в. Настоящее время глаголов. /Пр/	1	6
1.5	Великие французские поэты. Ближайшие времена /Пр/	1	6
1.6	Самостоятельная работа /Ср/	1	33
1.7	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	1	9
	Раздел 2. Часть 2		
2.1	Французская драматургия. Виды местоимений. Вопросительная форма /Пр/	2	6
2.2	Исторические памятники Франции Наречия. Прилагательные в форме наречий. /Пр/	2	6
2.3	Музеи Франции. Прошедшее законченное время. /Пр/	2	6
2.4	Исторические области Франции. Прошедшее незаконченное время. /Пр/	2	4
2.5	География Франции. Указательные и притяжательные местоимения. /Пр/	2	4
2.6	Самостоятельная работа /Ср/	2	37
2.7	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	2	9
	Раздел 3. Часть 3		
3.1	Система образования во Франции. Будущее простое время. /Пр/	3	6
3.2	Французский кинематограф. Сослагательное наклонение. /Пр/	3	6
3.3	Великие французские кинорежиссеры. Сослагательное наклонение(продолжение). /Пр/	3	6
3.4	Великие французские киноактеры. Степени сравнений прилагательных и наречий. /Пр/	3	6
3.5	Великие французские режиссеры театра. Относительные местоимения. /Пр/	3	6
3.6	Самостоятельная работа /Ср/	3	33
3.7	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	3	9
	Раздел 4. Часть 4		
4.1	Праздники во Франции. Условное наклонение. /Пр/	4	6
4.2	Театры Парижа. Условное наклонение. /Пр/	4	6
4.3	Исторические и архитектурные памятники Парижа. Условное наклонение. /Пр/	4	6
4.4	Исполнительское искусство во Франции и в России. Выражение условия. /Пр/	4	6
4.5	Классическая и легкая музыка французских композиторов. Сложные предложения. /Пр/	4	6
4.6	Самостоятельная работа /Ср/	4	6
4.7	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	4	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Список контрольных вопросов, на основе которых подбираются задания для проведения текущего контроля и формулируются тестовые задания для проведения промежуточной аттестации.

1. Множественное число существительных.
2. Исчисляемые и неисчисляемые существительные.
3. Личные местоимения.
4. Глаголы *être* и *avoir*.
5. Артикли.
6. Указательные и притяжательные прилагательные и местоимения.
7. Выражение принадлежности.
8. Настоящее время.
9. Личные местоимения в объектном падеже.
10. Повелительное наклонение.
11. Выделительные конструкции.
12. Ближайшие времена.
13. Выражение модальности.
14. Прошедшее сложное время.
15. Прошедшее незаконченное время .
16. Сослагательное наклонение.
17. Условное наклонение.
18. Будущее время.
19. Прилагательные и наречия.
20. Степени сравнения.
21. Вопросительная форма.
22. Относительные местоимения.
23. Инфинитив.
24. Выражение отрицания.

5.2. Темы письменных работ

1. История французского театра.
2. История изобразительного искусства Франции и России.
3. Великая французская литература 19в.
4. Литература Франции и России 20в.
5. Великие французские поэты.
6. Французская драматургия.
7. Исторические памятники Франции.
8. Музеи Франции.
9. Исторические области Франции.
10. География Франции.
11. Система образования во Франции.
12. Французский кинематограф.
13. Великие французские кинорежиссеры.
14. Великие французские киноактеры.
15. Великие французские режиссеры театра.

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации включает в себя:

1. Контрольные вопросы для проведения письменных работ и/или устного опроса.
2. Грамматические тесты (находятся на кафедре иностранных языков).

Фонд оценочных средств для итоговой аттестации включает в себя:

1. Выдержки из актуальных неадаптированных публицистических текстов, посвящённых вопросам искусства (находятся на кафедре иностранных языков).
2. Набор актуальных по содержанию речевых стимулов для монологических высказываний (находятся на кафедре иностранных языков).
3. Хрестоматия по английской поэзии (находится на кафедре иностранных языков).

Экзамен, завершающий изучение курса английского языка, проводится в конце четвёртого семестра и включает в себя:

1. Перевод текста с английского языка на русский язык (со словарем).
2. Монологическое высказывание по одной из пройденных тем.
4. Чтение наизусть стихотворений английских поэтов.
5. Ответы на вопросы комиссии.

Студенты не менее, чем за месяц до экзамена должны быть ознакомлены с регламентом испытания и форматом заданий. Речевые стимулы для монологических высказываний подбираются преподавателем для каждой группы отдельно на основании тематических областей, освоенных за период обучения. В качестве стимула может быть использована как заранее сформулированная узкая тема (билет), так и новое для студента изображение, текст, аудиозапись или видеоролик. Каждый из этапов экзамена оценивается отдельно, среднее арифметическое этих отметок является экзаменационной оценкой. Используется следующая шкала:

«Отлично»: 85-100 % речевого материала воспринято/воспроизведено верно, без фонетических и грамматических ошибок.
«Хорошо»: 71-84 % речевого материала воспринято/воспроизведено верно, без фонетических и грамматических ошибок.
«Удовлетворительно»: 50-70 % речевого материала воспринято/воспроизведено верно, без фонетических и грамматических ошибок.
«Неудовлетворительно»: менее 50 % речевого материала воспринято/воспроизведено верно, без фонетических и грамматических ошибок.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Александровская, Е. Б. Le français.ru. УМК А2 / Е. Б. Александровская, Н. В. Лосева, Л. Л. Читахова — М. : Нестор, 2009. — 296 с.
2. Патанина, В. В. Грамматика французского языка: методическое пособие по французскому языку для студентов уровня А1 (часть 1) / В. В. Патанина. — СПб. : РГИСИ, 2018. — 55 с..

Дополнительная литература:

1. Госсини, Р. Маленький Николя: адаптированное чтение. Французский язык / Р. Госсини. — СПб. : КАРО, 2014. — 176 с.
2. Corsain, M. Activité pour le Cadre commun. Niveau B1 / M. Corsain. — Paris, Clé International, 2006. — 191 p.
3. Иванченко, А. И. Грамматика французского языка в упражнениях/ А. И. Иванченко — СПб. : КАРО, 2005. — 352 с.
4. Иванченко, А. И. Французский язык. Повседневное общение. Лексико-тематический словарь / А. И. Иванченко — СПб. : КАРО, 2008. — 376 с.
5. Miquel, C. Grammaire en dialogues. Niveau A1/ C. Miquel. — Paris, Clé International, 2004. — 128 p.
6. Miquel, C. Vocabulaire Progressif du français. Niveau A1 - B1 / C. Miquel. — Paris, Clé International, 1999. — 191 p.
7. Miquel, C. Grammaire en dialogues. Niveau A2 / C. Miquel. — Paris, Clé International, 2006. — 131 p.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Французский институт в России. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.institutfrancais.ru/> (дата обращения: 15.05.2023).
2. Французский телеканал международного телевидения. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.TV5MONDE/> (дата обращения: 15.05.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного и полного освоения дисциплины «Иностранный язык» («Французский язык») студенту следует уделить особое внимание чтению и переводу оригинальной литературы на французском языке, выполнению лексико- грамматических упражнений, подготовке монологических высказываний, проработке видеоматериалов (фильмы, учебные программы на французском языке), аудированию.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Иностранный язык (русский)

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра иностранных языков**
Учебный план 2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.)
очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **8 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	288	Виды контроля в семестрах: зачет 1,2,3 контрольная работа 1,2,3,4 экзамен 4
в том числе:		
аудиторные занятия	116	
самостоятельная	109	
часов на контроль	63	

Программу составил(и):

киск, доцент Усаченко Наталья Алексеевна

Рабочая программа дисциплины

Иностранный язык (русский)

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03

Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра иностранных языков

Протокол от __ _____ 2023 г. № __

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Громова Надежда Васильевна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Овладение иноязычными компетенциями, определенными Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования.
---	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.О
Овладение иноязычными компетенциями, определенными Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК-4.1: Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК-4.2: Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках
УК-4.3: Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	основы культуры России, ее традиции и реалии в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, профессиональным интересам, психологическим особенностям студента (социокультурная компетенция).
3.2 Уметь:	
3.2.1	представлять свою страну и ее культуру в условиях межкультурного общения (социокультурная компетенция); оперировать языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения; решать коммуникативную задачу в условиях дефицита языковых средств (компенсаторная /стратегическая компетенция).
3.3 Владеть:	
3.3.1	коммуникации в четырех основных видах речевой деятельности (речевая/прагматическая компетенция); самостоятельного изучения различных аспектов иностранного языка и культуры, в том числе с использованием новых ИКТ.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Часть 1		
1.1	род и число существительных.Склонение существительных /Пр/	1	6
1.2	употребление родительного падежа (с предлогами и без) /Пр/	1	6
1.3	употребление дательного и винительного падежей (с предлогами и без) /Пр/	1	6
1.4	употребление творительного падежа (с предлогами и без) /Пр/	1	6
1.5	употребление предложного падеж (с предлогами и без) /Пр/	1	6
1.6	Самостоятельная работа /Ср/	1	33
1.7	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	1	9
	Раздел 2. Часть 2		
2.1	склонение прилагательных. Степени сравнения прилагательных. /Пр/	2	6
2.2	полные и краткие прилагательные. Их употребление. /Пр/	2	4
2.3	Субстантивация прилагательных /Пр/	2	6
2.4	местоимения. Личные, возвратные, указательные местоимения /Пр/	2	4
2.5	определятельные, отрицательные, неопределенные местоимения. /Пр/	2	6
2.6	Самостоятельная работа /Ср/	2	37
2.7	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	2	9
	Раздел 3. Часть 3		
3.1	спряжение глаголов (1 и 2 спряжение, разноспрягаемые глаголы) /Пр/	3	6
3.2	Образование и значение повелительного наклонения. Способы выражения приказа, просьбы. /Пр/	3	6
3.3	Глаголы с частицей -СЯ (возвратность, пассивность, взаимность) /Пр/	3	6
3.4	безличные глаголы. Безличные конструкции /Пр/	3	6
3.5	Употребление видов глаголов /Пр/	3	6
3.6	Самостоятельная работа /Ср/	3	33
3.7	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	3	9
	Раздел 4. Часть 4		
4.1	Причастия. Действительные и страдательные причастия. /Пр/	4	6
4.2	Краткие причастия. Причастные обороты. /Пр/	4	6
4.3	Деепричастия несовершенного и совершенного вида. /Пр/	4	6
4.4	Употребление деепричастных оборотов. /Пр/	4	6
4.5	Стилистические особенности употребления причастных и деепричастных оборотов /Пр/	4	6
4.6	Самостоятельная работа /Ср/	4	6
4.7	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	4	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Список контрольных вопросов, на основе которых подбираются задания для проведения текущего контроля и формулируются тестовые задания для проведения промежуточной аттестации.

1. род и число существительных
2. употребление родительного падежа (с предлогами и без)
3. употребление дательного и винительного падежей (с предлогами и без)
4. употребление творительного и предложного падежей (с предлогами и без)
5. склонение прилагательных. Степени сравнения прилагательных.
6. полные и краткие прилагательные
7. Субстантивация прилагательных
8. местоимения. Личные, возвратные, указательные местоимения
9. определительные, отрицательные, неопределенные местоимения.
10. спряжение глаголов (1 и 2 спряжение, разноспрягаемые глаголы)
11. Значение повелительного наклонения.
12. глаголы с частицей -СЯ
13. безличные глаголы
14. Употребление видов глаголов
15. Причастия. Действительные и страдательные причастия.
16. Краткие причастия. Причастные обороты.
17. Деепричастия несовершенного и совершенного вида.
18. Употребление деепричастных оборотов.

5.2. Темы письменных работ

Список тем для проведения письменных работ и/или устного опроса.

1. История театрального искусства России.
2. История изобразительное и прикладного искусства России.
3. Исполнительское искусство России в исторической перспективе.
4. Великая русская проза.
5. Великая русская лирика.
6. Великая русская драматургия.
7. Исторические памятники России.
8. Главные музеи и памятники культуры России.
9. Российский кинематограф
10. Великие российские музыканты и композиторы.
11. Организационная деятельность в сфере искусства и культуры России.
12. Шоу-бизнес и индустрия развлечений в России.
13. Зритель и его роль в творческом процессе.
14. Культурная журналистика России.
15. Современное театральное искусство России.
16. Современное изобразительное и прикладное искусство России.
17. Современная российская проза.
18. Современная российская драматургия.

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации включает в себя:

1. Контрольные вопросы для проведения письменных работ и\или устного опроса.
2. лексико-грамматические тесты (находятся на кафедре иностранных языков).

Фонд оценочных средств для итоговой аттестации включает в себя:

1. Адаптированные тексты по изучаемым темам (находятся на кафедре иностранных языков)
2. Набор речевых стимулов для монологических высказываний (находится на кафедре иностранных языков).
3. Лексико-грамматические тесты (находятся на кафедре иностранных языков).

Экзамен, завершающий изучение курса "Русский язык как иностранный", проводится в конце четвертого семестра и включает в себя:

1. Монологическое высказывание по одной из пройденных тем.
2. Лексико-грамматический тест
3. Беседа по одной из изученных тем.

Студенты не менее, чем за месяц до экзамена должны быть ознакомлены с регламентом испытания и форматом заданий. Речевые стимулы для монологических высказываний подбираются преподавателем для каждой группы отдельно на основании тематических областей, освоенных за период обучения.

Каждый из этапов зачета оценивается отдельно, среднее арифметическое этих отметок является итоговой оценкой.

Используется следующая шкала:

«Отлично»: 85-100 % речевого материала воспринято/воспроизведено верно, без фонетических и грамматических ошибок, нарушающих коммуникацию

«Хорошо»: 71-84 % речевого материала воспринято/воспроизведено верно, без фонетических и грамматических ошибок, нарушающих коммуникацию

«Удовлетворительно»: 50-70 % речевого материала воспринято/воспроизведено верно, без фонетических и грамматических ошибок, нарушающих коммуникацию

«Неудовлетворительно»: менее 50 % речевого материала воспринято/воспроизведено верно, фонетические и грамматические ошибки нарушают коммуникацию.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Аксенова, М. П. Сборник упражнений по русскому языку для иностранных студентов, стажеров, аспирантов / М. П. Аксенова. — М. : МГУ, 1989. — 257 с.
2. Вандышева, Г. Н. Наиболее употребительные термины и словосочетания по искусству / Г. Н. Вандышева. — М. : Русский язык, 1979. — 80 с.
3. Пулькина, И. М. Русский язык. Практическая грамматика с упражнениями / И. М. Пулькина. — М. : Русский язык, 2002. — 518 с.

Дополнительная литература:

1. Артемова, О. А. Пособие для занятий по фонетике и интонации русского языка / О. А. Артемова, Н. В. Лебедева. — М. : Русский язык, 1975. — 75 с.
2. Розенталь, Д. Э. Разговорная практика на уроках русского языка / Д. Э. Розенталь. — М. : Русский язык, 1989. — 212 с.
3. Василенко, Е. В. Russian Verb Aspects / Е. В. Василенко. — М. : Русский язык, 1988. — 228 с.
4. Глазунова, О. И. Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях. Морфология / О. И. Глазунова. — СПб. : Златоуст, 2002. — 473 с.
5. Кривоносов, А. Д., Знаю и люблю русские глаголы / А. Д. Кривоносов, Т. Ю. Редькина. — СПб. : Омега, 1996. — 72 с.
6. Куприянова, Т. Ф. Знакомьтесь: причастия / Т. Ф. Куприянова. — СПб. : Златоуст, 2002. — 109 с.
7. Куприянова, Т. Ф. Знакомьтесь: деепричастия / Т. Ф. Куприянова. — СПб. : Златоуст, 2002. — 80 с.
8. Муравьева, Л. С. Глаголы движения / Л. С. Муравьева. — М. : Русский язык, 2001. — 72 с.
9. Назариан, Р. Э. Пособие по развитию навыков устной речи / Р. Э. Назариан. — ЛГУ : Театр, 1967. — 118 с.
10. Пулькина, И. М. Практическая грамматика с упражнениями / И. М. Пулькина. — М. : Русский язык, 2002. — 518 с.
11. Химик, В. В. Практический синтаксис русского языка / В. В. Химик. — СПб. : Златоуст, 2001. — 92 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины: Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 19.05.2023).

Гончар, Г. Г. Русский язык как иностранный (2-е издание, дополненное и переработанное) / Г.Г. Гончар, С.И. Лебединский. — М. : Русский язык, 2011. — 402 с. URL: <http://www.bsu.by/Cache/pdf/365813.pdf> (дата обращения: 01.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методика практических занятий предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных потребностей студентов. Практические занятия проводятся очно или дистанционно, синхронно или асинхронно в соответствии с расписанием; время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя.

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных занятий.

Нужно добиться ясного понимания требований, предъявляемых программой учебной дисциплины. При необходимости надлежит получить у преподавателя необходимые указания и консультации.

Нужно изучить список рекомендованной основной и дополнительной литературы и убедиться в её наличии у себя дома или в библиотеке в бумажном или электронном виде. При необходимости следует обратиться к преподавателю за помощью.

Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном программой.

Получив представление об основном содержании раздела (темы), необходимо изучить материал с помощью учебника.

Целесообразно составить краткий конспект или схему, отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных в него тем. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно.

Во время обучения необходимо составлять собственный словарь новых терминов и слов и неизменно заучивать их наизусть.

Современные технологии предлагают множество программ и приложений, облегчающих этот процесс.

Желательно тщательно спланировать время, отводимое на самостоятельную работу с литературой и лексикой, не допускать срывов графика индивидуальной работы. Пренебрежение этим пунктом приводит к переутомлению и резкому снижению качества усвоения учебного материала.

Во время подготовки к зачёту и экзамену следует учесть, что при оценке навыков обучающегося проверяются прежде всего:

- умение бегло читать оригинальные тексты по соответствующей отрасли знания;
- умение оформлять извлеченную информацию в виде устного высказывания;
- умение делать сообщения и доклады на английском языке на темы, связанные с культурной жизнью;
- умение вести беседу о культуре.

Формирование вышеперечисленных умений требует самостоятельной работы со словарем, внеаудиторной работы по переводу специальной литературы, самостоятельной работы по составлению логически-последовательного, полного и мотивированного высказывания в виде сообщения или доклада. Составление словаря терминов должно производиться также самостоятельно на протяжении всего курса обучения.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Безопасность жизнедеятельности

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств**
Учебный план 2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.)
очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 1
аудиторные занятия	30	
самостоятельная	42	

Программу составил(и):

б/с, старший преподаватель Дмитриев Сергей Николаевич

б/с, преподаватель Аверьянов Степан Александрович

Рабочая программа дисциплины

Безопасность жизнедеятельности

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03

Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театральной техники и технологии

Протокол от _____ 2023 г. № ____

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мираков Эдуард Гариевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Основной целью курса «Безопасность жизнедеятельности» является формирование у студентов Института представлений о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к безопасности и защищенности человека. Реализация этих требований гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в экстремальных условиях.
2	Основная задача дисциплины – вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для:
3	<ul style="list-style-type: none">• создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой деятельности и отдыха человека;• идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного и антропогенного происхождения;• реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных воздействий;• обеспечения устойчивости функционирования организаций культуры и искусств в штатных и чрезвычайных ситуациях;• принятия решений по защите персонала и населения от возможных воздействий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также принятия мер по ликвидации их последствий;• прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их действия.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.О
Наряду с другими дисциплинами курс «Безопасность жизнедеятельности» ориентирован на повышение гуманистической составляющей при подготовке специалистов в области театрального искусства. В дисциплине рассматриваются: современное состояние и негативные факторы среды обитания; принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания; рациональные условия жизнедеятельности; последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих факторов; принципы их идентификации; средства и методы повышения безопасности, экологичности и устойчивости организаций культуры и искусств в чрезвычайных ситуациях; прогнозирование чрезвычайных ситуаций; разработка мероприятий по защите населения и персонала организаций культуры и искусств в чрезвычайных ситуациях, в том числе и в условиях ведения военных действий; ликвидация последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; правовые, нормативно-технические, санитарные и организационные основы безопасности жизнедеятельности.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Устройство и оборудование сцены
2	Организация театрального дела
3	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
4	Преддипломная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
УК-8.1: Выявляет возможные угрозы для жизни и здоровья человека, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения)
Результат обучения: владеет знаниями в области безопасности жизнедеятельности
УК-8.2: Понимает, как создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения)
Результат обучения: владеет первичными навыками в области безопасности жизнедеятельности
УК-8.3: Демонстрирует приемы оказания доврачебной помощи пострадавшему, в том числе на рабочем месте
Результат обучения: знает основы оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях
УК-10: Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности
УК-10.1: Анализирует действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с проявлениями экстремизма, терроризма и коррупцией в различных областях жизнедеятельности, а также способы профилактики проявлений экстремизма, терроризма и коррупции и формирования нетерпимого отношения к ним
УК-10.2: Планирует, организует и проводит мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение проявлений экстремизма, терроризма и коррупции в обществе
УК-10.3: Соблюдает правила общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма, терроризма и коррупции

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- проблемы безопасности жизнедеятельности глобального характера;
3.1.2	- безопасность личности;
3.1.3	- комплексный характер проблемы;
3.1.4	- основные методы защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
3.1.5	- принципы рационального природопользования;
3.1.6	- принципы и способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях;
3.1.7	- меры пожарной безопасности в театрах, концертных залах и др. организациях культуры и искусств;
3.1.8	- основы оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях;
3.2 Уметь:	
3.2.1	- проводить расчет обеспечения условий безопасной жизнедеятельности, действовать в нестандартных ситуациях;
3.2.2	- организовать меры защиты человека и среды обитания от негативных воздействий;
3.2.3	- эффективно действовать в условиях чрезвычайных ситуаций;
3.3 Владеть:	
3.3.1	- навыками идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного и антропогенного происхождения;
3.3.2	- навыками прогнозирования развития негативных воздействий и оценки последствий их действия;
3.3.3	- навыками поиска оптимального решения минимизации негативного воздействия результатов профессиональной деятельности на окружающую среду;
3.3.4	- навыками принятия управленческих решений в области организации труда и процесса производства в чрезвычайных ситуациях.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Введение		
1.1	Введение /Пр/	1	2
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	1	3
	Раздел 2. Современный комплекс проблем безопасности		
2.1	Современный этап развития цивилизации /Пр/	1	1
2.2	Глобальная безопасность. Защита населения и территорий от террористических актов /Пр/	1	1
2.3	Национальная безопасность /Пр/	1	2
2.4	Безопасность личности /Пр/	1	2
2.5	Самостоятельная работа /Ср/	1	7,5
	Раздел 3. Человек и среда обитания		
3.1	Здоровье человека и окружающая среда /Пр/	1	2
3.2	Воздействие негативных факторов техносферы на человека и среду обитания /Пр/	1	2
3.3	Человек и социосфера /Пр/	1	2
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	1	7,5
	Раздел 4. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях		
4.1	Чрезвычайные ситуации. Основные понятия и их определения. Классификация чрезвычайных ситуаций /Пр/	1	1
4.2	Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени /Пр/	1	1

4.3	Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Правовые и организационные основы безопасности. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Роль гражданской обороны в современных условиях /Пр/	1	1
4.4	Устойчивость функционирования объекта экономики /Пр/	1	1
4.5	Способы защиты населения в ЧС /Пр/	1	1
4.6	Противопожарная защита /Пр/	1	1
4.7	Защита культурных ценностей в чрезвычайных ситуациях /Пр/	1	0,5
4.8	Прогнозирование и оценка обстановки в чрезвычайных ситуациях /Пр/	1	0,5
4.9	Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации. Доврачебная и первая медицинская помощь пострадавшим в ЧС /Пр/	1	0,5
4.10	Обучение населения. Психологическая подготовка населения к действиям в ЧС /Пр/	1	0,5
4.11	Самостоятельная работа /Ср/	1	7,5
Раздел 5. Безопасность в организациях культуры и искусств			
5.1	Требования безопасности к техническому и санитарному оснащению театров, концертных залов, цирков, кино и телестудий /Пр/	1	2
5.2	Требования безопасности и санитарные требования к декорационным конструкциям, сценическим костюмам, реквизиту, постижерным изделиям /Пр/	1	2
5.3	Правила техники безопасности. Ответственность работников за их соблюдение. Инструктаж по технике безопасности /Пр/	1	1
5.4	Трюковые сцены (номера), сцены боя с использованием пиротехнических средств и оружия /Пр/	1	2
5.5	Расследование несчастных случаев. Последствия несчастных случаев для работника /Пр/	1	1
5.6	Самостоятельная работа /Ср/	1	7,5
5.7	Самостоятельная подготовка к зачету /Зачёт/	1	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Современный этап развития цивилизации. Проблема: человек – природа – цивилизация.
2. Принципы «совместного развития» биосферы и общества.
3. Проблемы безопасности жизнедеятельности глобального характера – опасности неконтролируемой и неуправляемой общечеловеческой деятельности.
4. Факторы обеспечения национальной безопасности России.
5. Внешние и внутренние опасности для общества и нации.
6. Безопасность личности. Комплексный характер проблемы.
7. Факторы среды обитания. Понятие о нормировании факторов внешней среды.
8. Показатели внешней среды, в которой живет и работает человек.
9. Воздействие негативных факторов техносферы на человека и среду обитания.
10. Ионизирующие излучения. Действие радиации на человека.
11. Токсические химические вещества. Бытовые отравления.
12. Биологически опасные и вредные факторы.
13. Социально-бытовые факторы риска для здоровья и безопасности человека.
14. Причины и условия возникновения ЧС.
15. Классификация ЧС. Постановление Правительства РФ «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 13.09.96 № 1094.
16. Аварии на радиационно-опасном объекте (РОО). Их последствия. Защитные мероприятия, проводимые при авариях на РОО.
17. Критерии поражающей эффективности аварийных химически опасных веществ (АХОВ). Химически опасные объекты в регионе.
18. Аварии с выбросом биологически опасных веществ в окружающую среду. Противоэпидемические мероприятия.
19. Характеристика современных средств поражения и последствия их применения.
20. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. Назначение, задачи, структура.
21. Федеральный закон РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ФЗ № 68 от 11.11.94). Права и обязанности граждан в области защиты.
22. Гражданская оборона (ГО), ее место в системе общегосударственных мероприятий. Федеральный закон РФ «О гражданской обороне» ФЗ № 28 от 12.02.98.
23. Устойчивость функционирования объекта экономики. Сущность и факторы УФО.

24. Принципы и способы защиты населения в ЧС.
25. Эвакуация населения в ЧС. Организация и обеспечение эвакуации.
26. Защитные сооружения ГО и их использование в мирное время.
27. Средства индивидуальной защиты. Табельные и простейшие СИЗ.
28. Медицинские средства индивидуальной защиты. Назначение аптечки индивидуальной АИ-2.
29. Меры пожарной безопасности в театрах, концертных залах и др. организациях культуры и искусств.
30. Федеральный закон РФ «О пожарной безопасности» от 21.12.94 № 69-ФЗ. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.
31. Поражения людей и животных при пожаре. Ожоги. Первая медицинская помощь пострадавшим в ЧС.
32. Классификация культурных ценностей. Способы защиты культурных ценностей в ЧС.
33. Понятия о ликвидации ЧС. Цель, содержание и условия проведения спасательных и других неотложных работ в очагах поражения.
34. Первая медицинская помощь при кровотечении и механических травмах.
35. Психологическая подготовка населения к действиям в ЧС. Паника и приемы ее предотвращения.
36. Постановление Правительства РФ «О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций» от 24.07.95 № 738. Организация, формы и методы обучения населения различных категорий к действиям в ЧС.
37. Требования безопасности к техническому и санитарному оснащению театров, концертных залов, цирков, кино и телестудий.
38. Безопасность подготовки спектакля.
39. Санитарно-гигиенические требования при подготовке сценических костюмов, постижерных изделий и гримерных принадлежностей к использованию.
40. Организационно-правовая система техники безопасности. Обязанности и ответственность административно-технического персонала и работников за соблюдение техники безопасности.
41. Террористические акты и захват заложников. Предупредительно-защитные меры. Меры безопасности и действия администрации при обнаружении взрывных устройств.
42. Рациональные действия и поведение пострадавших, оказавшихся в роли заложников.
43. Обеспечение безопасности при подготовке и проведении трюковых сцен (номеров).
44. Условия и меры безопасности при использовании животных. Средства защиты исполнителей от возможного нападения животных.
45. Вещественные и личные факторы возникновения несчастных случаев.
46. Общая законодательная база обязательного страхования. Субъекты и объекты страхования.

5.2. Темы письменных работ

см. приложение

5.3. Фонд оценочных средств

Текущий контроль успеваемости осуществляется на основе проведения контрольных занятий в форме тестирования или экспресс-опросов по пройденному материалу с использованием оценочных средств, предусмотренных настоящей программой.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Нормативно-правовые акты:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. – Ст. 128. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 12.05.2023).
2. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации : Утверждена Президентом РФ 09.09.2000 г. № Пр-1895. – URL: <http://base.garant.ru/182535/> (дата обращения: 12.05.2023).
3. Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Принят 11.12.1997 г. – URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/kyoto.shtml (дата обращения: 12.05.2023).
4. Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния. Ратифицирована Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 апреля 1980 года N 1992-X. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/1901351> (дата обращения: 12.05.2023).
5. Концепция противодействия терроризму В Российской Федерации : Утверждена Президентом РФ 05.10.2009. – URL: <https://rg.ru/2009/10/20/zakon-dok.html> (дата обращения: 12.05.2023).
6. Монреальский Протокол по веществам, разрушающим озоновый слой. Монреаль, 16.09.1987. Принят Правительством СССР в ноябре 1988 года. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/901864919> (дата обращения: 12.05.2023).
7. О противодействии терроризму : Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/ (дата обращения 12.05.2023).
8. О создании Антитеррористического центра государств-участников Содружества Независимых Государств : Решение Совета глав государств СНГ от 21.06.2000 г. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/901954235> (дата обращения: 12.05.2023).
9. Об изменении климата : Рамочная конвенция ООН. Принята 9 мая 1992 года. – URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/climate_framework_conv.shtml (дата обращения 12.05.2023).
10. Об информации, информатизации и защите информации : Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (с изменениями и дополнениями). – URL : <http://base.garant.ru/12148555/> (дата обращения 12.05.2023).
11. Об охране окружающей среды : Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/ (дата обращения 12.05.2023).
12. Правила охраны труда в театрах и концертных залах (утверждены и введены в действие приказом Минкультуры РФ от 06.01.1998 N 2). – URL: <http://legalacts.ru/doc/prkaz-minkultury-rf-ot-06011998-n-2/> (дата обращения: 12.05.2023).
13. Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ 13-01-94). – URL: <http://base.garant.ru/188038/> (дата обращения: 12.05.2023).
14. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390). – URL: <http://base.garant.ru/70170244/> (дата обращения: 12.05.2023).
15. Протокол об ограничении выбросов окислов азота или их трансграничных потоков к Конвенции 1979 года о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния. Протокол от 31 октября 1988 г. – URL: <http://docs.cntd.ru/document/1901901> (дата обращения: 12.05.2023).
16. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности : Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ. – URL: <https://rg.ru/2008/08/01/pojar-reglament-dok.html> (дата обращения: 12.05.2023).
17. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ. – Ст. 272-274. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 12.05.2023).

Основная литература:

1. Абрамов, В. В. Безопасность жизнедеятельности / В. В. Абрамов. – Москва : СПбГУП, 2018. – 456 с.
2. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для вузов / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2018. – 313 с.
3. Почакаева, Е. И. Экология и безопасность жизнедеятельности / Е. И. Почакаева. – Москва : Феникс, 2018. – 457 с.

Дополнительная литература:

1. Бубнов, В. Г., Бубнова, Н. В. Доврачебная помощь в чрезвычайных ситуациях (памятка спасателя) / В. Г. Бубнов, Н. В. Бубнова. – Москва : НЦ ЭНАС, 2000. – 48 с.: ил.
2. Практикум по безопасности жизнедеятельности / Под редакцией А. В. Фролова. – Москва : Феникс, 2012. – 496 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. – URL: <http://www.rosmintrud.ru/> (дата обращения: 12.05.2023).
2. Официальный сайт Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. – URL: <http://www.mchs.gov.ru/> (дата обращения: 12.05.2023).
3. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». – URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 12.05.2023).
4. Единая общероссийская справочно-информационная система по охране труда (ЕИСОТ). – URL: <http://www.eisot.ru/> (дата обращения: 12.05.2023).
5. Официальный сайт журнала «Безопасность жизнедеятельности». – URL: <http://novtex.ru/bjd/> (дата обращения: 12.05.2023).
6. Сайт «Educational Resources – Образовательные ресурсы». Образовательные ресурсы для изучения курсов «Безопасность жизнедеятельности», «Основы безопасности жизнедеятельности». – URL: <http://www.obr-resurs.ru/index.php.html> (дата обращения: 12.05.2023).
7. Каталог электронных образовательных ресурсов по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) / Социальная сеть работников образования. – URL: <https://nsportal.ru/user/277927/page/katalog-elektronnykh-obrazovatelykh-resursov-po-osnovam-bezopasnosti> (дата обращения: 12.05.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного и полного освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению литературы и первоисточников нормативных материалов. Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых нормативов, примеров ситуаций с конкретными ситуациями в творческих организациях, в которых работали или проходили практику студенты.

В самостоятельную работу студента по дисциплине входит:

- изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе;
- выполнение контрольной работы, предусмотренной рабочим учебным планом;
- выполнение домашних заданий, поручаемых преподавателем в ходе изучения дисциплины;
- подготовка к процедурам текущего контроля и промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа студентов обеспечивается следующими учебно-методическими материалами:

- задание на выполнение контрольной работы и методические указания по её выполнению;
- списки основной и дополнительной литературы, опубликованные в настоящей программе;
- подборка вопросов к проведению контрольных занятий из фонда оценочных средств, которая выдается студентам не позднее, чем за неделю до проведения контрольного занятия.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Психология и педагогика

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра актерского искусства**
Учебный план 2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.)
очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 7
аудиторные занятия	30	
самостоятельная	33	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

киск, доцент Кошечая Елена Анатольевна

дбиолн, Старченко Мария Григорьевна

Рабочая программа дисциплины

Психология и педагогика

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03

Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра актерского искусства

Протокол от 31.08.2023 г. № 1

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Фильштинский Вениамин Михайлович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	формирование представления о психологии и педагогике как самостоятельных науках; дать целостное представление о психике и психологических особенностях человека; сформировать у студентов умение самостоятельно мыслить и предвидеть последствия собственных действий; самостоятельно учиться и адекватно оценивать свои возможности; самостоятельно находить оптимальные пути достижения цели и преодоления жизненных трудностей.
2	Задачи, реализуемые дисциплиной:
	- ознакомление с основными направлениями развития психологической и педагогической науки;
	- дать представление о природе и основных функциях психики
	- раскрыть соотношение природных и социальных факторов в становлении психики;
	- отразить основные проблемы личности, общения и саморазвития;
	- дать представление о психической организации человека как сложной структурированной, многоуровневой, динамической системе.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок. Часть	Б1.О
Освоение обязательной дисциплины учебного плана «Психология и педагогика» является важнейшей составляющей профессиональной подготовки выпускника высшей школы. Освоение дисциплины «Психология и педагогика» является важнейшей составляющей профессиональной подготовки художника-постановщика театра.	
В процессе изучения данной дисциплины студенты приобретают знания, способствующие реализации профессиональных навыков в театре кукол. Владение анализом поведенческой мотивации, понимание анатомии конфликтов, знание законов формирования личности, представление о возрастных и психофизиологических особенностях поможет будущему художнику-постановщику эффективно взаимодействовать с другими работниками творческих цехов при создании художественного оформления спектакля.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Социология
2	Философия
3	Основы государственной культурной политики. Культурология
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	
УК-3.1: Демонстрирует понимание принципов командной работы	
Знает:	
- основные социально-психологические законы функционирования малой группы (коллектива) и основные командные стратегии	
Умеет:	
- оценить (определить) свою роль в данном коллективе	
Владеет:	
- основными коммуникативными и поведенческими навыками, необходимыми для эффективной командной работы	
УК-3.2: Руководит членами команды для достижения поставленной цели	
Знает:	
- основные стили лидерства и законы развития личности и основные проявления личностных свойств в коллективе	
Умеет:	
- использовать знания об особенностях гендерного, возрастного и личностного развития	
Владеет:	
- основными практическими навыками успешной коммуникации в зависимости от индивидуально-личностных особенностей индивида и типа группы	

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций
<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные понятия психологии и основные психологические научные направления; - основы теории общения, механизмы формирования представлений о других людях <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организовать свою самостоятельную работу по изучению основной и дополнительной литературы, эффективно и рационально использовать собственные психологические возможности; - корректировать свои «ошибки атрибуции», своё поведение <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками сбора и анализа психологической информации, элементарными навыками диагностики и развития собственных психических функций; - умением оценивать ситуации и находить способы бесконфликтного взаимодействия
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий
<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - специфику общения и его основные характеристики; - особенности межэтнических и социальных конфликтов; - причины возникновения барьеров непонимания в общении <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - управлять общением в соответствии со своими индивидуально-психологическими особенностями и особенностями окружающих людей <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками для самореализации собственной личности в процессе общения
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни
УК-6.1: Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания
<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - закономерности деятельности как психологической категории в активности личности и основные понятия о ресурсах личности <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организовывать и управлять своей деятельностью в соответствии со своими индивидуально-психологическими особенностями <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основными навыками саморегуляции, контроля и управления собственными действиями и использования своих внешних и внутренних ресурсов
УК-6.2: Определяет приоритеты личностного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки
<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные закономерности и принципы саморазвития <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - эффективно и рационально использовать собственные возможности психических процессов и ресурсный потенциал <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - элементарными навыками диагностики и развития собственных психических процессов
ОПК-4: Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области искусства, формулировать на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения
ОПК-4.1: Планирует образовательный процесс
<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основы применения психологических и педагогических технологий, необходимых для работы с разными категориями обучающихся <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять учебное сотрудничество и совместную учебную деятельность обучающихся <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основными навыками методики преподавания и приемами современных педагогических технологий
ОПК-4.2: Разрабатывает методические материалы
<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные принципы применения дидактических приемов и методик для организации успешного обучения <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - применять различные виды обучающих приемов в зависимости от индивидуальных образовательных потребностей обучающихся <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методическими приемами обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей

ОПК-4.3: Анализирует различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулирует на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения

Знает:

- закономерности и принципы построения и функционирования образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества

Умеет:

- разрабатывать и применять отдельные компоненты основных и дополнительных образовательных программ в реальной и виртуальной образовательной среде

Владеет:

- навыками разработки и реализации программ учебных дисциплин

ПКО-2: Способен к преподаванию своей специальности и смежных с ней вспомогательных дисциплин в профильных образовательных организациях

ПКО-2.1: Применяет основы психологии и педагогики художественного творчества при подготовке и проведении учебных занятий

Знает:

- основные возрастные физиологические и психологические особенности обучающихся;

- технологии индивидуализации обучения

Умеет:

- соотносить и применять различные виды обучающих приемов в зависимости от индивидуальных образовательных потребностей обучающихся

Владеет:

- методическими приемами обучения и воспитания с учетом индивидуально-психологических особенностей контингента обучающихся

ПКО-2.2: Способен преподавать дисциплины в соответствии со специализацией

Знает:

- основные психологические и педагогических технологий, необходимых для преподавания профессиональных дисциплин

Умеет:

- осуществлять учебное сотрудничество и совместную учебную деятельность обучающихся

Владеет:

- основными навыками методики преподавания и приемами современных педагогических технологий

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Введение. Предмет и задачи курса		
1.1	Предмет и задачи курса. Общее представление о психологии как науке и ее особенности. Научная и житейская психология. Предмет и задачи психологии. Отрасли (виды) психологии. Главной задачей курса является ознакомление студентов с основными направлениями развития психологической науки, получение знаний о природе и основных законах функционирования человеческой психики. Цель излагаемого курса – ознакомление студентов с подлежащим изучению материалом. Цели и задачи курса обуславливают предложенную структуру изложения учебного материала. /Лек/	7	1
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	7	1
	Раздел 2. Понятие об основных «силах» психологии: глубинная психология, бихевиоризм, гуманистическая психология, трансперсональная психология		
2.1	Глубинная психология. Психоанализ Зигмунда Фрейда. Структура психики по З. Фрейду. Основные понятия концепции личности З. Фрейда. Механизмы психологической защиты. /Лек/	7	2
2.2	Глубинная психология. Аналитическая психология Карла Густава Юнга. Структура личности по К. Юнгу. Понятие коллективного бессознательного. Понятие об архетипах. Основные этапы процесса индивидуации. Типология личности К.Г. Юнга. /Лек/	7	4
2.3	Глубинная психология. Неофрейдизм: Альфред Адлер и индивидуальная психология. Понятия комплекса неполноценности и социального интереса. Компенсация комплекса неполноценности; Карен Хорни: гуманистический психоанализ. Понятие базовой тревоги. Способы психологической защиты; Вильгельм Райх и психосоматика. Мышечный панцирь как фактор препятствия личностному развитию; Эрих Фромм – фрейдомарксизм. Понятия индивидуализма и укоренности. Бегство от свободы. /Лек/	7	2
2.4	Бихевиоризм. Поведение как основной предмет бихевиоризма. Эдвард Торндайк и 3 закона научения. Джон Уотсон и основная формула бихевиоризма. Оперантное научение Фредерика Скиннера. Когнитивные карты Эдварда Толмена. /Лек/	7	2
2.5	Гуманистическая психология. Пирамида потребностей Абрахама Маслоу. Понятие самоактуализации. Понятие конгруэнтности Карла Роджерса. /Лек/	7	2
2.6	Трансперсональная психология. Основные понятия концепции Станислава Грофа. Понятие о перинатальных матрицах. Трансперсональный уровень психики. /Лек/	7	2
2.7	Самостоятельная работа /Ср/	7	8
	Раздел 3. Социальная психология		
3.1	Общение универсальная психологическая реальность. Виды общения. Понятие о коммуникативной, перцептивной и интерактивной сторонах общения. /Лек/	7	2
3.2	Понятие и виды конфликта. Структура конфликта. Основные способы разрешения конфликтных ситуаций. /Лек/	7	2
3.3	Основные понятия психологии малой группы. Социометрическая структура малой группы. Характеристика основных групповых процессов: групповое давление, групповое сплочение и определяющие их факторы. /Лек/	7	2
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	7	7
	Раздел 4. Психология творчества		
4.1	Основные зарубежные и отечественные концепции психологии творчества. Структура творческого процесса – основные этапы творческого акта. Основные методы инициации творческого процесса: вербальные и образные, групповые и индивидуальные. /Лек/	7	2
4.2	Психофизиология творчества: основные мозговые механизмы, обеспечивающие творческое мышление. Творческий мозг и долголетие. /Лек/	7	2

4.3	Психология художественного творчества. Творчество и одаренность. Талант и способы его развития. /Лек/	7	2
4.4	Самостоятельная работа /Ср/	7	7
	Раздел 5. Возрастная психология		
5.1	Понятие возрастного кризиса. Возрастные кризисы и изменение личностных мотиваций. Пути выхода из кризисных состояний. /Лек/	7	2
5.2	Самостоятельная работа /Ср/	7	4
	Раздел 6. Педагогика		
6.1	Обучение, воспитание, развитие. Обучение как целенаправленный педагогический процесс организации и стимулирования активной учебно- познавательной деятельности учащихся по овладению ЗУН (знания, умения, навыки), развитию творческих способностей и нравственных этических взглядов. Воспитание как целенаправленное формирование личности в целях подготовки её к участию в общественной и культурной жизни в соответствии с социокультурными нормативными моделями. Развитие как изменение системы мировоззрения. /Лек/	7	1
6.2	Самостоятельная работа /Ср/	7	6
6.3	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	7	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Тестовые задания:

1. Этот представитель неопрейдизма выделил два вида тревоги – физиологическую и психологическую (ответ В).
 - а) Альфред Адлер
 - б) Вильгельм Райх
 - в) Карен Хорни
 - г) Карл Густав Юнг
2. По мнению этого учёного, представителя неопрейдизма, причиной невроза является неразвитость врожденного чувства общности (ответ Г).
 - а) Карл Густав Юнг
 - б) Эрих Фромм
 - в) Карен Хорни
 - г) Альфред Адлер
3. Что в психоанализе считается сферой личности, которая состоит из комплекса совести, моральных черт и норм поведения? (ответ Г)
 - а) Ид
 - б) Эго
 - в) Оно
 - г) Супер Эго
4. Кто является создателем учения о бихевиоризме? (ответ Г)
 - а) Зигмунд Фрейд
 - б) Карл Роджерс
 - в) Эдвард Торндайк
 - г) Джон Уотсон
5. В русле этого направления в психологии утверждалось, что психология имеет дело с поведением, которое нужно описать (ответ Б).
 - а) Психоанализ
 - б) Бихевиоризм
 - в) Гуманистическая психология
 - г) Трансперсональная психология
6. Кто из нижеперечисленных учёных НЕ являлся учеником Зигмунда Фрейда? (ответ Б)
 - а) Карл Густав Юнг
 - б) Фредерик Скиннер
 - в) Карен Хорни
 - г) Альфред Адлер
7. Этот учёный ввёл в научный оборот термин «оперантное обучение» (ответ Б).
 - а) Джон Уотсон
 - б) Фредерик Скиннер
 - в) Эдвард Торндайк
 - г) Эдвард Толмен
8. С точки зрения этого учёного, существует определённая иерархия потребностей человека (ответ Б).
 - а) Карл Роджерс
 - б) Абрахам Маслоу
 - в) Джон Уотсон
 - г) Эрих Фромм
9. Наиболее адаптивная психологическая защита – это (ответ Г)
 - а) Вытеснение
 - б) Рационализация
 - в) Регрессия
 - г) Сублимация
10. Зигмунд Фрейд считал, что содержание бессознательного постоянно (ответ Б)
 - а) сужается
 - б) расширяется
 - в) сливается с сознанием
 - г) сливается с совестью
11. По К.Г. Юнгу, архетип Персона находится в (ответ В)
 - а) коллективном бессознательном

- б) индивидуальном бессознательном
- в) сознании
- г) одновременно во всех слоях психики

12. Из какого количества слоев состоит коллективное бессознательное? (ответ А)

- а) 4-х
- б) 2-х
- в) 1-го
- г) 3-х

13. По его мнению, человеческое существование и свобода с самого начала неразделимы (ответ Г) .

- а) Зигмунд Фрейд
- б) Альфред Адлер
- в) Джон Уотсон
- г) Эрих Фромм

14. Основатель трансперсональной психологии (ответ Б)

- а) Зигмунд Фрейд
- б) Станислав Гроф
- в) Джон Уотсон
- г) Абрахам Маслоу

15. Этот учёный считал, что исследовать человеческую природу необходимо, изучая её лучших представителей (ответ Г) .

- а) Эрих Фромм
- б) Карл Роджерс
- в) Альфред Адлер
- г) Абрахам Маслоу

16. По его мнению, к невротизации приводит уход от своей индивидуальности, отказ от самоактуализации (ответ Б) .

- а) Эрих Фромм
- б) Карл Роджерс
- в) Карен Хорни
- г) Абрахам Маслоу

17. Как, с точки зрения психоанализа, называется специфическая энергия, которая связана с инстинктом смерти? (ответ А)

- а) Танатос
- б) Либи́до
- в) Ид
- г) Сверх – Я

18. Что НЕ является механизмом психологической защиты с точки зрения психоанализа? (ответ Г)

- а) Сублимация
- б) Вытеснение
- в) Проекция
- г) Сепарация

19. Сколько выделяется перинатальных матриц в трансперсональной психологии? (ответ В)

- а) 6
- б) 2
- в) 4
- г) 5

20. Основателем направления гуманистическая психология является (ответ В)

- а) Карл Густав Юнг
- б) Карл Роджерс
- в) Абрахам Маслоу
- г) Альфред Адлер

21. Что НЕ относится к невербальному общению? (ответ Б)

- а) позы
- б) диалог
- в) мимика
- г) жесты

22. Конфликтогены - это слова, действия (бездействие), которые (ответ А)

- а) способствуют возникновению конфликта,
- б) препятствуют возникновению конфликта,
- в) помогают разрешить конфликт
- г) никак не влияют на конфликт

<p>23. Под коммуникативной стороной общения понимается (ответ А):</p> <p>а) обмен информацией между партнерами по общению, передача и прием знаний, идей, мнений, чувств б) обмен действиями между партнерами по общению, планирование общей деятельности в) познание и понимание (взаимопонимание) людьми друг друга в процессе общения</p> <p>24. Что НЕ относится к коммуникативным барьерам непонимания? (ответ Г)</p> <p>а) плохая дикция лектора б) использование лектором сленга в) использование непонятной для слушателей логики доказательств г) эмоциональная негативная реакция слушателей на лектора</p> <p>25. Сколько существует типовых схем формирования первого впечатления? (ответ А)</p> <p>а) 3 б) 5 в) 4 г) 2</p>
5.2. Темы письменных работ
не предусмотрено программой
5.3. Фонд оценочных средств
<p>Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется по результатам ответов студентов на тестовые задания, предложенные педагогом по окончании прослушанного ими лекционного курса.</p> <p>Студент получает зачет, если ему удастся дать от 30% до 100 % правильных ответов из всех тестовых заданий. Студент, давший от 0% до 30 % правильных ответов из всех тестовых заданий, не считается прошедшим промежуточную аттестацию по дисциплине (не зачтено).</p> <p>см. приложение</p>

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Абрамова, Г.С. Практическая психология : учебник для вузов / Г. С. Абрамова. — М. : Академический проект, 2003. — 432 с.
2. Зейгарник, Б. В. Теория личности Курта Левина / Зейгарник Б. В. — М. : МГУ, 1981. — 117 с.
3. Рождественская, Н. В. Психология художественного творчества / Н. В. Рождественская. — СПб. : Языковой центр, 1995. — 272 с.
4. Адлер, А. Очерки по индивидуальной психологии / А. Адлер. — М. : Когито-Центр, 2002. — 220 с.
5. Берн, Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы / Э. Берн. — М. : Прогресс, 1988. — 400 с.
6. Пиз, А. Новый язык телодвижений. Расширенная версия / А. Пиз, Б. Пиз. — М. : Эксмо, 2010. — 416 с.
7. Фрейд, З. Введение в психоанализ. Лекции / З. Фрейд. — М. : Наука, 1989. — 455 с.
8. Фромм, Э. Искусство любить / Эрих Фромм ; пер. с англ. А.В. Александровой. — М.: АСТ и др., 2015. — 224 с.
9. Фейдимен, Д. Личность. Теории, упражнения, эксперименты / Фрейджер Р., Фейдимен Д. — СПб. : Олма-Пресс, 2003. — 864 с.
10. Хорни, К. Наши внутренние конфликты. Конструктивная теория невроза / К. Хорни. — М. : Академический проект, 2008. — 224 с.
11. Юнг, К. Аналитическая психология. Прошлое и настоящее / К. Юнг. — М. : Мартис, 1995. — 309 с.

Дополнительная литература:

1. Андреева Г.М. Социальная психология : учебник / Г.М. Андреева. — Изд. 5-е, испр. и доп. — Москва : Аспект пресс, 2012. — 362, [1] с. : ил. — (Учебник для вузов).
2. Грачева, Л. В. Тренинг внутренней свободы. Актуализация творческого потенциала / Л. В. Грачева. — СПб. : Речь, 2003. — 61 с.
3. Зимбардо, Ф. Эффект Люцифера: Почему хорошие люди превращаются в злодеев / Ф. Зимбардо. — М. : Альпика нон-фикшн. 2014. — 740 с.
4. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений / Е.П. Ильин. — Москва и др. : Питер, 2012. — 573 с. : ил. — (Мастера психологии).
5. Крайг Г. Психология развития / Грейс Крайг, Дон Бокум ; науч ред. пер. на рус. яз. Т.В. Прохоренко ; пер. с англ. А. Маслов, О. Орешкина, А Попов. — 9-е изд. — Москва : Питер, 2012. — 939 с. : ил., табл. — (Мастера психологии).
6. Майерс Д. Социальная психология / Д. Майерс ; пер с англ. З. Замчук. — СПб. : Питер, 2011. — 793 с. : ил., табл. — (Мастера психологии).
7. Савостьянов, А. И. Общая и театральная психология / А. И. Савостьянов. — СПб. : Каро, 2007. — 252 с.
8. Симонов, П. В. Мотивированный мозг. Высшая нервная деятельность и естественно - научные основы общей психологии / П. В. Симонов. — М. : Наука, 1987. — 269 с.
9. Фильштинский, В. М. Открытая педагогика / В. М. Фильштинский. — СПб. : Балтийские сезоны, 2006. — 368 с.
10. Фрейд, З. Психология бессознательного : сб. произведений / З. Фрейд; сост. М. Г. Ярошевский. — М. : Просвещение, 1989. — 448 с.
11. Черкасский, С. Д. Мастерство актера: Станиславский – Болеславский – Страсберг. История. Теория. Практика / С. Д. Черкасский. — СПб. : РГИСИ, 2016. — 816 с.
12. Хорни, К. Невротическая личность нашего времени. Самоанализ / К. Хорни. — М. : Айрис-пресс, 2004. — 464 с.
13. Юнг, К. Воспоминания. Сновидения. Размышления / К. Юнг. — Киев. : Airland, 1994. — 405 с.
14. Юнг, К. Психологические типы / К. Юнг. — СПб. : Азбука, 2001. — 736 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Информационный портал «Psychology.ru». [Электронный ресурс]. URL: <https://www.psychology.ru/library> (дата обращения: 30.08.2023).
2. Информационный портал «Гештальтпсихология». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.geshtaltpsy.ru/> (дата обращения: 30.08.2023).
3. Информационный портал «История психологии». [Электронный ресурс]. URL: <http://psychistory.ru/> (дата обращения: 30.08.2023).
4. Канал «Простая психология». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.youtube.com/user/SimplePsychology/> (дата обращения: 30.08.2023).
5. Научная электронная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://elibrary.ru/> (дата обращения: 30.08.2023).
6. Университетская информационная система Россия. [Электронный ресурс]. URL: <http://uisrussia.msu.ru/> (дата обращения: 30.08.2023).
7. Библиотека Губер. Психология. Райх Вильгельм. Анализ характера. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/rayh/ (дата обращения: 30.08.2023).
- 8 Информационный портал «Психологические тесты». [Электронный ресурс]. URL: <http://test.msk.ru/> (дата обращения: 30.08.2023).
9. «Глубинная психология». [Электронный ресурс]. URL: <https://psyoffice.ru/> (дата обращения: 30.08.2023).
10. Информационный портал «Студиопедия. Лекции, уроки по психологии». [Электронный ресурс]. URL: <http://studopedia.ru/psihologiya.php> (дата обращения: 30.08.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного и полного освоения дисциплины «Психология и педагогика» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению разделов теории личности, объясняющих механизмы формирования поведенческой мотивации. Не менее важными для студентов являются разделы возрастной психологии и психологии творчества. В процессе изучения данной дисциплины студенты приобретают знания, способствующие реализации навыков в профессиональном драматическом театре. Владение анализом поведенческой мотивации, понимание анатомии конфликтов, знание законов формирования личности, представление о возрастных и психофизиологических особенностях поможет будущему художнику-постановщику эффективно взаимодействовать с другими работниками творческих цехов при создании художественного оформления драматического спектакля, концертной программы, представления. Знания могут быть использованы в педагогической деятельности.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых первоисточников, приводимых примеров с конкретными ситуациями, с которыми студенты сталкиваются на занятиях по дисциплинам профессионального цикла и в период прохождения производственной практики.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Основы государственной культурной политики. Культурология

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра философии и истории**
Учебный план 2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.)
очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 5
аудиторные занятия	30	
самостоятельная	33	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

кандидат философских наук, доцент Некрасова Елена Сергеевна

Рабочая программа дисциплины

Основы государственной культурной политики. Культурология

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03

Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра философии и истории

Протокол от ____ 2023 г. № ____

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Праздников Георгий Александрович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель курса - научить студента ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации.
---	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.О
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История зарубежного театра
2	История русского театра
3	История зарубежной литературы
4	История русской литературы
5	История музыки
6	История России
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-10: Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности
УК-10.1: Анализирует действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с проявлениями экстремизма, терроризма и коррупцией в различных областях жизнедеятельности, а также способы профилактики проявлений экстремизма, терроризма и коррупции и формирования нетерпимого отношения к ним
УК-10.2: Планирует, организует и проводит мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение проявлений экстремизма, терроризма и коррупции в обществе
УК-10.3: Соблюдает правила общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма, терроризма и коррупции
ОПК-2: Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства
ОПК-2.1: Разрабатывает концепцию создания сценического или литературного произведения (творческого проекта)
ОПК-2.2: Участвует в создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта)
ОПК-2.3: Руководит созданием сценического или литературного произведения (творческого проекта)
ОПК-5: Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации
ОПК-5.1: Выявляет современные проблемы государственной культурной политики Российской Федерации
ОПК-5.2: Понимает основные принципы регулирования (управления) в области культуры и искусства
ОПК-5.3: Определяет приоритетные направления современной государственной культурной политики Российской Федерации

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- цели, принципы, задачи и особенности развития государственной культурной политики Российской Федерации, особенности ее воздействия на профессиональную деятельность, управление, СМИ, гражданское общество, бизнес;
3.1.2	- значение культурных ценностей в институтах и организациях сферы культуры, возможности использования потенциала культурной политики для оптимизации их деятельности;
3.1.3	- основы государственной культурной политики в сфере кино, законы и нормативные акты, регламентирующие особенности государственной поддержки отечественного производителя в сфере кинематографии;
3.1.4	- особенности, нормативы, правила обращения в государственные, муниципальные и частные учреждения культуры по вопросу профессионального взаимодействия и сотрудничества;
3.2 Уметь:	
3.2.1	- планировать и критически оценивать стратегии в профессиональной деятельности с учётом результатов анализа целей, принципов и задач государственной культурной политики Российской Федерации;
3.2.2	- разбираться в содержании и основных параметрах культурной политики в современной России и за рубежом; знать механизмы трансляции социокультурного опыта, их особенности в Российской Федерации и других странах;
3.3 Владеть:	
3.3.1	- навыками применения современных инструментов сферы народной художественной культуры для реализации государственной культурной политики на глобальном, национальном и региональном уровнях;

3.3.2	- навыками поиска и анализа информации о результатах государственной поддержки отечественного производителя в кинематографии, проводящихся государственных конкурсах, питчингах, профессиональных фестивалях;
3.3.3	- компетенциями руководителя социально-культурного проекта, способного взаимодействовать с учреждениями культуры для разработки и внедрения управленческих решений в своей профессиональной деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Культурология: теоретические аспекты		
1.1	Культурология как предмет научного исследования: проблемное поле. /Лек/	5	2
1.2	Основанная проблематика культурологического знания. /Лек/	5	2
1.3	Проблема типологизации культур. /Лек/	5	2
1.4	Понятие массовой и элитарной культуры. /Лек/	5	4
1.5	Самостоятельная работа /Ср/	5	15
	Раздел 2. Исторические аспекты формирования культурологического знания		
2.1	Истоки формирования новоевропейского понятия «культура». /Лек/	5	4
2.2	Средневековье: между иерархией и интеллектуальностью. /Лек/	5	2
2.3	Культура как самоценное пространство. /Лек/	5	2
2.4	Великое восстановление наук и представления о культуре. /Лек/	5	2
2.5	Формирование понятия «национальная культура». /Лек/	5	2
2.6	От метанаррации к полифонии. Формирование науки о культуре. /Лек/	5	4
2.7	Гуманитаризация изучения культуры. /Лек/	5	2
2.8	Культура глазами постсовременности. /Лек/	5	2
2.9	Самостоятельная работа /Ср/	5	18
2.10	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	5	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Античное и новоевропейское понимание времени и его культурологический контекст.
2. Трансформация культурного поля в эпоху Античности. От пайдеи к "cultura anime".
3. Проблема типологизации культуры. Основные понятия.
4. Н. Данилевский и понятие культурно исторического типа.
5. О. Шпенглер. Морфология культуры.
6. П. Сорокин и понятие суперсистем.
7. Эволюция понятия «культура» в европейском Средневековье. От Амвросия Медиоланского к Пьеру Абеляру.
8. Феномен библиотеки и его значение для формирования европейской культуры (Эллинизм, Средневековье)
9. Антропоцентризм в Средневековье и Возрождение. Сравнительный анализ.
10. Реконструкция античной культуры флорентийскими платониками (М. Фичини).
11. Представления о культуре рационалистического новоевропейского проекта (Р. Декарт, Т. Гоббс, Д. Юм).
12. Эпоха Просвещения, и программа культивирования разума.
13. Культурология как самостоятельная дисциплина. В. Оствальд, Л. Уайт.
14. Функционализм Б. Малиновского.
15. В. Дильтей. Культура в системе наук о духе.
16. Ф. Ницше. Идея кризиса культуры.
17. З. Фрейд, и проблема репрессивности культуры.
18. А. Швейцер. Нравственные аспекты культуры.
19. Ж.-Ф. Лиотар и понятие «метанаррация». Понятие постмодерна.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Иконникова С. Н. Культурология. М., 2011.
2. Культурология. Под ред. Ю. Н. Солонина и М. С. Кагана. М., 2009.

Дополнительная литература:

1. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1994.
2. Барт Р. S/Z. М., 2001.
3. Батай Ж. Литература и зло. М., 1994.
4. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 2007.
5. Бахтин М. М. Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1966.
6. Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994.
7. Бердяев Н. А. Смысл творчества. М., 2007.
8. Бердяев Н. А. Русская идея. Судьбы России. М., 2000.
9. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2011.
10. Бодрийяр Ж. Реквием по масс-медиа //Поэтика и политика. Альманах Российско-Французского центра социологии и философии. Института социологии Российской Академии наук. М., 1999, С. 193-226.
11. Вебер М. Критические исследования в области логики наук о культуре. // Вебер М. Избр. произв. М., 1991.
12. Веселовский А., Бахтин М., Евнина Е, Брандис Е., Пинский Л.
13. Мир Рабле. В 3 томах. Т.3. М., 2003.
14. Вехи. Из глубины. М., 1991.
15. Гердер И. Г. Идеи к философии истории человечества. М., 1977.
16. Гумилев Л. Н. Этнос и биосфера Земли. СПб., 2005.
17. Гуревич А. Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства. М., 2003.
18. Гуревич А. Я. Исторический синтез и школа «Анналов». М., 2007.
19. Гуревич А. Я. Избранные труды. Культура средневековой Европы. СПб. 2007.
20. Гуревич А. Я. Категории средневековой культуры. М., 1988.
21. Гуревич П. С. Культурология. М., 2008.
22. Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М., 1995.
23. Деррида Ж. Символы в культуре. СПб, 1992.
24. Жижек С. Тринадцать опытов о Ленине. Екатеринбург, 2003.
25. Журналистика, реклама и СО: новые подходы. Материалы всероссийской научно-практической конференции 12-13 ноября 2002 г. Под ред. проф. В.В. Тулупова. Воронеж, 2002.
26. Ионин Л. Г. Социология культуры: путь в новое тысячелетие. М., 2000.
27. История мировой культуры: наследие Запада. Античность. Средневековье. Возрождение. М., 1998.
28. Йегер В. Пайдеия. Воспитание античного грека. В 3-х т., Том 1. М., 2001.
29. Каган М. С. Философия культуры. СПб, 1996.
30. Камю А. Бунтующий человек. М., 1990.
31. Культурология. XX век. Антология. М., 1995.

32. Культурология. Основные теории и истории культуры. Под. ред. М. С. Кагана, Ю. В. Перова, В. В. Прозерского, Э. П. Юровской. СПб, 1996.
33. Лиотар Ж. Ф. Состояние постмодерна. М., 1998.
34. Лихачев Д. С. Поэзия садов: семантика садово-парковых стилей. Л., 1982.
35. Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991.
36. Лосев А. Ф. Диалектика мифа // Лосев А.Ф. Из ранних произведений. М., 1990.
37. Лотман Ю. М. Семиосфера. Культура и взрыв. СПб., 2000.
38. Ницше Ф. Рождение трагедии, или эллинство и пессимизм; О пользе и вреде истории для жизни // Ницше Ф. Соч. в 2 тт. Том 1. М., 1991.
39. Ницше Ф., Фрейд З., Фромм Э., Камю А., Сартр Ж. П. // Сумерки богов. М., 1989.
40. Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991.
41. Обсуждаем "СВБГ" под ред. Ким Акасс и Джанет Мак Кейб. Екатеринбург, 2006.
42. Панченко А. М. Русская культура в канун петровских реформ. М., 1984.
43. Рикёр П. Конфликт интерпретаций. М., 1995 .
44. Розанов В. В. Религия и культура. Уединенное. М., 1990.
45. Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.
46. Тайлор Э. Б. Первобытная культура. М., 1989.
47. Тойнби А. Постижение истории. М., 1992.
48. Тойнби А. Цивилизация перед судом истории. М., 1995. Философия культуры. Становление и развитие. СПб, 1996.
49. Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М., 1992.
50. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М., 1994.
51. Фромм Э. Психоанализ и этика. М., 1994.
52. Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь. М., 1986.
53. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М., 1977, СПб., 1994.
54. Швейцер А. Культура и этика. М., 1973.
55. Швейцер А. Упадок и возрождение культуры. М., 1994.
56. Шпенглер О. Закат Европы. Т.1 М., 1993.Т.2. М., 1998.
57. Хабермас Ю. Модерн – незавершенный проект // Вопросы философии, 1992, №4.
58. Хейзинга Й. Homo Ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1992.
59. Юнг К. Г. Архитип и символ. М., 1991.
60. Юнг К. Г. О современных мифах. М., 1994.
61. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991.
62. Эко У. К семиотическому анализу телевизионного сообщения. Дерябин А.А. сокращ. пер. с англ., 1998.
63. Эко У. Поиски совершенного языка в европейской культуре. СПб, 2007.
64. Эко У. Пять эссе на тему этики. СПб., 2003.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
 Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:
 - В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.
 - В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

Для успешного и полного освоения дисциплины в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание соотношению нового материала со знаниями, полученными из курса философии.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

История зарубежной литературы

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра зарубежного искусства**
Учебный план 2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.)
очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **8 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	288	Виды контроля в семестрах: экзамен 1,3,5 зачет 2,4
в том числе:		
аудиторные занятия	146	
самостоятельная	25	
часов на контроль	117	

Программу составил(и):

кандидат филологических наук, доцент Исламова Алла Каримовна

кандидат искусствоведения, профессор Коваленко Галина Вячеславовна

кандидат филологических наук, доцент Румянцева Марина Борисовна

кандидат искусствоведения, профессор Цимбал Ирина Сергеевна

Рабочая программа дисциплины

История зарубежной литературы

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03

Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра зарубежного искусства

Протокол от _____ 2023 г. № ____

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Максимов Вадим Игоревич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель данного курса – получение будущими специалистами театрального дела – художниками-постановщиками – научных представлений о литературном творчестве и знаний об историческом развитии литературы как о контекстуальном эволюционном процессе, объединяющем литературу и театр в системе мировой художественной культуры.
2	Задачи: изучая данный курс, студенты должны познать закономерности развития литературы; получить базовые сведения об эволюции ее основных родов и видов; изучить причины и закономерности инсценизации произведений эпики и лирики, которые включаются в исторически сложившийся и современный репертуар; понять место драматургии в мировом литературном развитии. Студенты должны научиться ориентироваться в литературоведении и литературной критике; а также приучиться пополнять свои знания, следя за новыми переводами и публикациями.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.О
Дисциплина находится во взаимосвязи с дисциплинами «История русской литературы», «История зарубежного театра», «История зарубежного ИЗО».	
Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения такой дисциплины рабочего учебного плана, как «Эстетика».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История русской литературы
2	История зарубежного театра
3	История зарубежного ИЗО
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Эстетика
2	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
3	Преддипломная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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

УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций

УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий

ОПК-1: Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода

ОПК-1.1: Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусства

ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	- основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии литературы;
3.1.2	- исторические факты и имена, связанные с созданием конкретных произведений мировой литературы, включая современные;
3.1.3	- материальную культуру и быт разных времен и народов;
3.2	Уметь:
3.2.1	- оценивать достижения художественной культуры на основе знания исторического контекста;
3.2.2	- анализировать произведения литературы и искусства;
3.3	Владеть:
3.3.1	- профессиональной лексикой, грамотно использовать ее в своей деятельности;
3.3.2	- навыками научно-исследовательской деятельности в области истории искусств;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. ЛИТЕРАТУРА АНТИЧНОСТИ		
1.1	Литература Древней Греции. /Лек/	1	10
1.2	Литература Древнего Рима. /Лек/	1	6
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	1	4
	Раздел 2. ЛИТЕРАТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ		
2.1	Средневековый эпос (III – XII века). /Лек/	1	2
2.2	Рыцарская литература (XII – XIII века). /Лек/	1	2
2.3	Городская литература (XII-XIII века). /Лек/	1	2
2.4	Творчество Данте и итоги литературной истории средневековья. /Лек/	1	2
2.5	Самостоятельная работа /Ср/	1	2
2.6	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	1	36
	Раздел 3. ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ		
3.1	Итальянский Ренессанс (XIV-XVI века). /Лек/	1	6
3.2	Гуманизм в Германии и Нидерландах. /Лек/	2	3
3.3	Французская литература эпохи Возрождения (XVI век). /Лек/	2	3
3.4	Литература эпохи Возрождения в Испании (конец XV – начало XVII века). /Лек/	2	6
3.5	Возрождение в Англии (XVI век). /Лек/	2	2
	Раздел 4. ЛИТЕРАТУРА XVII ВЕКА		
4.1	Французская литература XVII века. /Лек/	2	2
4.2	Английская литература XVII века. /Лек/	2	2
	Раздел 5. ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ (XVIII ВЕК)		
5.1	Английская литература XVIII века. /Лек/	2	4
5.2	Французская литература XVIII века. /Лек/	2	2
5.3	Немецкая литература XVIII века. /Лек/	2	2
5.4	Самостоятельная работа /Ср/	2	1
5.5	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	2	9
	Раздел 6. ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ РОМАНТИЗМА (1789-1875)		
6.1	Немецкая литература эпохи романтизма. /Лек/	3	8
6.2	Английская литература эпохи романтизма. /Лек/	3	6
6.3	Французская литература эпохи романтизма. /Лек/	3	6
6.4	Итальянская литература эпохи романтизма. /Лек/	3	4
6.5	Американская литература эпохи романтизма. /Лек/	3	6
6.6	Самостоятельная работа /Ср/	3	6
6.7	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	3	36

	Раздел 7. ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ КЛАССИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА (1820-1880)		
7.1	Французская литература классического реализма. /Лек/	4	4
7.2	Английская литература классического реализма. /Лек/	4	4
7.3	Американская литература классического реализма. /Лек/	4	6
7.4	Самостоятельная работа /Ср/	4	2
	Раздел 8. ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX –XX ВЕКА		
8.1	Французская литература. /Лек/	4	16
8.2	Самостоятельная подготовка /Ср/	4	4
8.3	Английская литература конца XIX - XX века /Лек/	5	12
8.4	Литература Германии конца XIX – XX веков. /Лек/	5	6
8.5	Литература Австрии XX века. /Лек/	5	3
8.6	Итальянская литература конца XIX - XX века. /Лек/	5	3
8.7	Литература США XX века /Лек/	5	6
8.8	Самостоятельная работа /Ср/	5	6
8.9	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	5	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену (1 семестр):

Античная литература

1. Общая характеристика и периодизация древнегреческой литературы.
2. Фольклорные и мифологические истоки древнегреческой литературы.
3. Военно-героический эпос Гомера «Илиада».
4. Героико-приключенческий эпос Гомера «Одиссея».
5. Дидактический эпос Гесиода.
6. Древнегреческая лирика архаического периода (Архилох, Тиртей, Феогнид, Алкей, Сапфо, Анакреонт, Пиндар).
7. Древнегреческий роман (Ахилл Татий, Гелиодор, Лонг).
8. Общая характеристика и периодизация древнеримской литературы.
9. Дидактическая поэма Лукреция «О природе вещей».
10. Творчества Вергилия.
11. Поэзия и поэтика Горация.
12. Творчества Овидия.
13. Древнеримский роман: «Сатирикон» Петрония, «Метаморфозы, или Золотой осел» Апулея.

Литература средних веков

1. Общая характеристика и периодизация средневековой литературы.
2. Кельтский эпос: история происхождения, основные циклы.
3. Древнескандинавский эпос: мифологические и героические песни «Старшей Эдды».
4. Древнескандинавская литература: поэзия скальдов и «Младшая Эдда» С. Стурлусона.
5. Французский героический эпос: «Песнь о Роланде».
6. Немецкий героический эпос: «Песнь о Нибелунгах».
7. Поэзия трубадуров.
8. Рыцарский роман: фольклорные и литературные истоки; основные тематические циклы.
9. Общая характеристика городской литературы.
10. Старофранцузские фавлю и «Роман о Лисе».
11. «Роман о Розе» Г. Лорриса и Ж. Мена.
12. Поэзия вагантов. Франсуа Вийон.
13. Творчество Данте.

Литература эпохи Возрождения

1. Общая характеристика и периодизация литературы итальянского Возрождения.
2. Творчество Ф. Петрарки.
3. Творчество Дж. Боккаччо.
4. Итальянская литература зрелого и позднего Возрождения: эпические поэмы М. Боярдо и Л. Ариосто.
5. Эпическая поэзия Т. Тассо.
6. Гуманистическое движение в Германии и Нидерландах. Эразм Роттердамский.
7. Общая характеристика французской литературы эпохи Возрождения (Поэты Плеяды; эссеистика М. Монтеня).

8. Творчество Ф. Рабле.
9. Общая характеристика испанской литературы эпохи Возрождения. Плутовской роман.
10. Творчество М. Сервантеса.
11. История литературного Возрождения в Англии. Поэзия Дж. Чосера.
12. Английская литература эпохи Возрождения: художественная проза Т. Мора; лирическая поэзия В. Шекспира.

Вопросы к зачету (2 семестр):

Литература XVII века

1. Общая характеристика литературы XVII века.
2. Французская афористическая проза.
3. Творчество Мари де Лафайет.
4. Басни и сказки Ж. Лафонтена.
5. Общая характеристика английской литературы XVII века.
6. Творчество Дж. Мильтона.

Литература эпохи Просвещения (XVIII век)

1. Общая характеристика и периодизация английского Просвещения.
2. Творчество Д. Дефо.
3. Творчество Дж. Свифта.
4. Развитие английского просветительского романа в творчестве С. Ричардсона, Филдинга, Т. Смоллета.
5. Английский сентиментализм: романное творчество Л. Стерна, О. Голдсмита.
6. Предромантизм в английской поэзии и прозе XVIII века.
7. Общая характеристика и периодизация французской литературы XVIII века.
8. Литература подготовительного периода Просвещения во Франции: художественное творчество А. Р. Лесажа и Ш. Монтескье.
9. Философско-художественная проза и поэзия Вольтера.
10. Литературная публицистика и художественное творчество Д. Дидро.
11. Литературно-философские эссе и романное творчество Ж.-Ж. Руссо.
12. Развитие литературно-эстетической мысли в Германии в XVII веке.
13. Литература «Бури и натиска» в Германии.
14. Литературное творчество И. В. Гете.
15. Поэзия И. К. Ф. Шиллера.

Вопросы к экзамену (3 семестр):

Литература эпохи романтизма (конец XVIII века – первая половина XIX века)

1. Общая характеристика романтизма. Эстетика и философия.
2. Романтизм в Германии. Школы. Ранний романтизм. Л. Тик
3. Философ и поэт Новалис
4. Гейдельбергская школа. Бр. Гримм, Й. Эйхендорф, Шамиссо.
5. Новеллы Г.ф. Клейста: парадоксы и анекдоты истории. Концепция человека и рока.
6. Творчество Гофмана. Принцип двоемирия, фантастики, гротеска. Анализ одной новеллы.
7. Г.Гейне и кризис романтизма в Германии.
8. Ранний английский романтизм. Творчество У. Вордсворта и С. Кольриджа
9. Творчество Байрона.
10. Концепция исторического романа В. Скотта.
11. Ранний французский романтизм. Ж. де Сталь и Шатобриан
12. Творчество В. Гюго.
13. Романтизм в США. Ф. Купер. В. Ирвинг.
14. Творчество Э. А. По. Лирика и новеллистика.

Литература эпохи классического реализма (1820-1880)

1. Стендаль и утверждение реализма.
2. «Человеческая комедия» О.де Бальзака: замысел эпопеи, ее структура, социальные типы, основные темы.
3. Романы Ч.Диккенса.
4. Творчество У. Теккерея.
5. Творчество Г. Флобера. «Госпожа Бовари».
6. Общая характеристика натурализма. Роман братьев Гонкур «Жермини Ласарте».

Вопросы к зачету (4 семестр):

Литература конца XIX – XX века

1. Творчество Э. Золя.
2. Творчество Ги де Мопассана. Проблематика и поэтика новелл.
3. Творчество А. Франса. Становление европейского интеллектуального романа.
4. Творчество Р. Ролана.
5. Ш. Бодлер. Судьба поэта и сборника «Цветы зла».
6. Поэзия французского символизма. Основные принципы.
7. Характеристика основных литературных явлений XX века. Модернизм.
8. Творчество М. Пруста.
9. Творчество О. Уайльда.
10. Английский неоромантизм. Р. Стивенсон. Р. Киплинг
11. Английская проза начала XX века. «Сага о Форсайтах» Голсуорси. Утопия и антиутопия романов Г. Уэллса.
12. Творчество Дж. Джойса.

13. Утопия и антиутопия в литературе Великобритании. О. Хаксли. Дж. Оруэлл
14. Литература французского экзистенциализма. Основные философские категории. Творчество Ж.П. Сартра. Творчество А. Камю.
15. Творчество А. де Сент-Экзюпери.
16. Английский интеллектуальный роман второй половины XX века. У. Голдинг, А. Мердок.

Вопросы к экзамену (5 семестр):

1. Американская поэзия второй половины XIX века. А. Теннисон. Г. Лонгфелло.
2. У. Уитмен и сборник «Листья травы»: эстетика и эксперимент, космизм мировосприятия.
3. Творчество М. Твена.
4. Жизнь и творчество Дж. Лондона. Натурализм и неоромантизм в сборниках рассказов «Морской волк», «Северные рассказы». Роман «Мартин Иден».
5. Творчество Т. Драйзера.
6. Творчество Р.М. Рильке.
7. Творчество Генриха Манна.
8. Томас Манн и понятие «интеллектуальной прозы».
9. Италия рубежа веков. Творчество Г.Д'Аннунцио.
10. Творчества Фр. Кафки.
11. Поэзия и проза немецкого экспрессионизма.
12. Литература «потерянного поколения». Э. Хемингуэй. Р. Олдингтон. Э.-М. Ремарк.
13. Интеллектуальный роман в творчестве Г. Гессе.
14. Немецкая послевоенная литература. Группа
15. Г. Белль, Э. М. Ремарк.
16. Творчество Г. Грасса.
17. Развитие жанра романа в литературе США. У. Фолкнер.
18. Американский роман после Второй мировой войны. Дж. Сэлинджер. Дж. Апдайк. Т. Капоте.
19. «Новый роман»: теоретические основы, критика традиционного романного героя и повествования. Н. Саррот. А. Р. Грийе.
20. Творчество Дж. Фаулза.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрено

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

ЛИТЕРАТУРА АНТИЧНОСТИ

1. Художественные тексты (Гомер. Илиада/ Пер. Н.И. Гнедича. Л., 1990. Гомер. Одиссея/ Пер. В.А. Жуковского. М., 1981. Гесиод. Работы и дни/ Пер. В.В. Вересаева// Эллинистические поэты. М., 1963. Архилох, Тиртей, Феогнид, Архилох, Алкей, Сапфо, Пиндар: лирические стихи// Античная лирика. М., 1968 (Серия Библиотека всемирной литературы) /Парнас: Антология античной лирики. М., 1980. Феокрит. Идиллии. / Александрийская поэзия. М., 1972. Плутарх. Александр и Цезарь. Демосфен и Цицерон/ Избранные жизнеописания в 2-х т. Т. 2. М., 1990. Лукиан. Разговоры богов. Похвала мухе/ Сочинения в 2-х т. Т. 1. СПб., 2001. Лонг. Дафнис и Хлоя / Греческий роман. М., 1988. Катулл. Избранная лирика. СПб, 1997. Лукреций. О природе вещей / Пер. Ф. Петровского. М., 1983. Вергилий. Энеида / Пер. С. Шервинского / Собр. соч. СПб, 1994. Гораций. Оды, эподы, сатиры / Собр. соч. СПб, 1993. Овидий. Метаморфозы/ Собр. соч. в 2-х т. Т. 2. СПб, 1994. Апулей. «Метаморфозы» и другие сочинения. М., 1993.)

2. Учебные пособия

1. Тахо-Годи, А. А. Античная литература. — М., 1986.
2. Анпеткова-Шарова, Г. Г., Дуров, В. С. Античная литература. М.- СПб, 2004.
3. Гиленсон, Б. А. История античной литературы. М., 2001.
4. Тронский, И.М. История античной литературы. М., 1988.
5. Чистякова, Н.А., Вулих, Н.В. История античной литературы. – Л., 1972.
6. Радциг, С.И. История греческой литературы. М., 1982.
7. Дуров, В.С. История римской литературы. СПб, 2000.
8. Гаспаров, М.Л. Об античной поэзии: Поэты. Поэтика. СПб, 2000.
9. Лосев, А.Ф. Гомер. М., 1960.
10. Морева-Вулих, Н.В. Римский классицизм: Творчество Вергилия, лирика Горация. СПб, 2000.
11. Шталь, И.В. Поэзия Гая Валерия Катулла. М., 1977.

ЛИТЕРАТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ

1. Художественные тексты (Ирландские героические саги// Исландские саги. Ирландский эпос/ Вступ. ст. М.И.Стеблина-Каменского, А. А. Смирнова. М., 1973 (БВЛ). Мифологические песни Старшей Эдды// Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах / Вступ. ст. А.Гуревича. М., 1975 (БВЛ). Песнь о Роланде//Песнь о Роланде. Коронавание Людовика. Нимская телега. Песнь о Сиде. Романсеро / Вступ. ст. Н.Томашевского. М., 1976 (БВЛ). Песнь о Нибелунгах / Ст. В.Г.Адмони. Л., 1972 (Серия Литературные памятники). Стихи трубадуров. Стихи вагантов// Поэзия трубадуров. Поэзия миннезингеров. Поэзия вагантов/ Вступ. ст. Б. И. Пуришева. М., 1974 (БВЛ). Бедье Ж. Роман о Тристане и Изольде / Вступ. ст. А.А.Смирнова. М., 1955. Поэзия вагантов / Сост. М. Л. Гаспаров. М., 1975 (ЛП). Вийон Ф. Стихи / Сост. и комм.

Г.Косикова. М., 1984. Фаблио: Старофранцузские новеллы / Вступ.ст. В. Дынный. М., 2004. Роман о Лисе / Вступ. ст. А.Д.Михайлова. М., 1987. Гильом де Лоррис, Жан де Мен. Роман о Розе // Хрестоматия по литературе средневековья: Поэзия. Проза. Эпос. / Сост. Г.В.Стадников. Т. 2. СПб, 2003. Данте. Божественная комедия / Вступ. ст. И.Н.Голенищева-Кутузова. М., 1968 (ЛП.)

2. Учебные пособия

1. История всемирной литературы. В 9-ти т. Т. 2. М., 1984.
2. Алексеев, М. П., Жирмунский, В.М., Мокульский, С.С., Смирнов, А.А. История западноевропейской литературы. Средние века и Возрождение. М., 1999.
3. Баткин, Л. М. Данте и его время. М., 1965.
4. Гуревич, А. Я. «Эдда» и сага. М., 1979. Иванов К.А. Трубадуры, труверы и миннзингеры. 2-е изд. М., 2001.
5. Иванов, К. А. Трубадуры, труверы и миннзингеры. 2-е изд. М., 2001.
6. Михайлов, А. Д. Французский героический эпос. Вопросы поэтики. М., 1995.
7. Михайлов, А. Д. Французский рыцарский роман и вопросы типологии жанра в средневековой литературе. М., 2006.
8. Михайлов, А. Д. Старофранцузская городская повесть «фаблио» и вопросы специфики средневековой пародии и сатиры. М., 2006.
9. Мелетинский, Е. М. Средневековый роман: Происхождение и формы. М., 1983.
10. Стеблин-Каменский, М. И. Мир саги. Становление литературы. Л., 1984.

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

1. Художественные тексты. (Петрарка Ф. Книга песен// Петрарка Ф. Стихи. Сонеты. Размышления/ Вступ. ст. О. Дорофеева. М., 2002. Боккаччо Дж. Декамерон / Вступ. ст. Р.Хлодовского. М., 1970 (БВЛ). Ариосто Л. Неистовый Роланд. Т. 1-2. М., 1993. Сакс Г. Избранное// Сакс Г. Избранное. Брант С. Избранное / Вступ. ст. Б.И.Пуришева. М., 1989. Эразм Роттердамский. Похвальное слово глупости// Брант С. Корабль дураков. Эразм Роттердамский. Похвальное слово глупости. Навозник гонится за орлом. Разговоры заперсто. Письма темных людей. Ульрих фон Гуттен. Диалоги / Вступ. ст. Б. Пуришева. М., 1971 (БВЛ). Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Вступ. ст. А.Дживелегова. М., 1973 (БВЛ). Ласарильо с Тормеса, его невзгоды и злоключения: роман/ Плутоской роман М., 1975 (БВЛ). Сервантес М. Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. М., 1970. Ч. 1-2 (БВЛ). Мор Т. Утопия / Вступ. ст. И.Н.Осиновского. М., 1978. Шекспир В. Сонеты / Пред. и коммент. А.А.Аникста. Посл. А.Л.Зорина. М., 1984.

2. Учебные пособия.

1. История всемирной литературы. В 9-ти т. Т. 3. М., 1985.
2. Алексеев, М. П., Жирмунский, В. М., Мокульский, С. С., Смирнов, А. А. История западноевропейской литературы. Средние века и Возрождение. 5-е изд., испр. и доп. М., 1999.
3. Аникин, Г. В., Михальская, Н.П. История английской литературы. М., 1975.
4. Гуляев, Н. А., Шибаев, И.П. История немецкой литературы. М., 1975.
5. Пронин, В. А. История немецкой литературы. Учебное пособие для студентов. М., 2007.
6. Сангис, Ф. История итальянской литературы. В 2-х т. М., 1963.
7. Штейн, А. Л. История испанской литературы. Средние века и Возрождение. М., 1976.
8. Андреев, М. Л. Рыцарский роман в эпоху Возрождения. М., 1992.
9. Андреев, М. Л., Хлодовский, Р.И. Итальянская литература зрелого и позднего Возрождения. М., 1988.
10. Аникст, А. А. Творчество Шекспира. М., 1963.
11. Артамонов, С. Д. Франсуа Рабле. М., 1964.
12. Баткин, Л. М. Итальянское Возрождение: Проблемы и люди. М., 1995.
13. Бахтин, М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., 1965.
14. Виппер, Ю. Б. Поэзия Плеяды. Становление литературной школы. М., 1996.
15. Кудрявцев, О. Ф. Ренессансный гуманизм и «Утопия». М., 1991.
16. Плавский, З. И. Литература испанского Возрождения. СПб, 1994.
17. Пуришев, Б. И. Литература эпохи Возрождения. М., 1996.
18. Ревуненкова, Н. В. Ренессансное свободомыслие и идеология Реформации. М., 1988.
19. Светлакова, О. А. «Дон Кихот» Сервантеса. Проблемы поэтики. СПб, 1996.
20. Смирнов, А. А. Шекспир. Л.; М., 1963.
21. Хлодовский, Р. И. Франческо Петрарка: Поэзия гуманизма. М., 1974.
22. Хлодовский, Р. И. Декамерон: Поэтика и стиль. М., 1982.

ЛИТЕРАТУРА XVII ВЕКА

1. Художественные тексты. (Ларошфуко Ф. Максимы// Ларошфуко Ф. Максимы. – Лабрюйер Ж. Характеры, или Нравы нынешнего века. – Кланье де Вовенарт Л. Введение в познание человеческого разума. –Шамфор Н.С.Р. Максимы и мысли/ Сост., вступ. ст. М.С.Неклюдовой. М., 2004. Лабрюйер Ж. Характеры, или Нравы нынешнего века// В кн.: Ларошфуко Ф. Максимы. –Лабрюйер Ж. Характеры, или Нравы нынешнего века. – Кланье де Вовенарт Л. Введение в познание человеческого разума. – Шамфор Н.С.Р. Максимы и мысли/ Сост., вступ. ст. М.С.Неклюдовой. М., 2004. Лафайет М. Принцесса Клевская. М., 1959. Лафонтен Ж. Басни// Лафонтен Ж. Басни: Полное собрание/ Пер. с фр. под ред. И.Введенского. М., 2000. Мильтон Дж. Потерянный рай// Мильтон Дж. Потерянный рай. Стихотворения. Самсон-борец/ Вступ. ст. А.Аникста. М., 1976 (БВЛ).

2. Учебные пособия

1. Артамонов, С.Д. История зарубежной литературы XVII-XVIII веков: Учебник для студентов педагогических институтов. 2-е изд., дораб. М., 1988.
2. История зарубежной литературы XVII века. Учебник для вузов/ Под ред. М.В.Разумовской. 2-е изд., испр. и доп. М., 2001.

3. История зарубежной литературы XVII века. Учебное пособие по специальности «филология»/ Под ред. Н.Т.Пахсарьян. М., 2005.
4. Аникин, Г.В., Михальская, Н.П. История английской литературы. Учебн. пособие для студентов педагог. институтов и ф-тов иностр. языков. М., 1975.
5. Пронин, В.А. История немецкой литературы. Учебное пособие для студентов. М., 2007.
6. Горбунов, А.Н. Джон Донн и английская поэзия XVII-XVIII веков. М., 1993.
7. Забабурова, Н.В. Творчество М. де Лафайет. Ростов н/Дону, 1985.
8. Обломиевский, Д.Д. Французский классицизм. М., 1968.
9. Разумовская, М.В. Ларошфуко, автор «Максим». Л., 1985.
10. Чамеев, А.А. Джон Мильтон и его поэма «Потерянный рай». Л., 1986.

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ (XVIII ВЕК)

1. Художественные тексты. (Дефо Д. Робинзон Крузо// Дефо Д. Робинзон Крузо. Счастливая куртизанка, или Роксана/ Вступ. ст. М.Тугушевой, М., 2008 (БЛ). Свифт Дж. Путешествия Гулливера// Избранные произведения/ Вступ. ст. А.Ингера. М., 2004. Филдинг Г. История Тома Джонса, найденыша/ Вступ.ст. А. Кагарлицкого. М., 1983 (Библиотека мировой классики). Голдсмит О. Векфильдский священник// Голдсмит О. Избранное. Стихи. Векфильдский священник/ Вступ. ст. А.Ингера. М., 1978. Стерн Л. Сентиментальное путешествие// Стерн Л. Сентиментальное путешествие. Воспоминания. Письма. Дневник для Элизы. М.- СПб., 2000. Бернс Р. Стихотворения// Бернс Р. Избранное/ Пер. С.Я.Маршака. Вступ ст. Р.Райт-Ковалевой. М., 2000.

Лесажа А.Р. Хромой бес// Лесажа А.Р. Хромой бес. – Монтескье Ш.Л. Персидские письма. – Дидро Д. Нескромные сокровища/ Вступ. ст. Л.Бондарева. М., 1993. Прево А. Ф. История кавалера де Грие и Манон Леско// Прево А.Ф. История кавалера де Грие и Манон Леско. История одной гречанки. Новеллы / Сост. и вступ. ст. А.Михайлова. М., 1989. Вольтер. Кандид. Простодушный // Собр. соч. В 3-х т. Т. 1. М., 1998. Дидро Д. Монахиня// Дидро Д. Монахиня: Романы. Повесть. М., 2003. Руссо Ж.-Ж. Исповедь// Руссо Ж.-Ж. Исповедь. Прогулки одинокого мечтателя. Рассуждения о науках и искусствах. Рассуждения о неравенстве / Сост. и вступ. ст. В.Мильчиной. М., 2006. Руссо Ж.-Ж. Новая Элоиза/ Вступ. ст. И. Веримана. М., 1968. Гете И. В. Страдания юного Вертера. СПб, 1999 (ЛП). Гете И. В. Годы учения Вильгельма Мейстера. Собр. соч. в 10-ти т. Т. 7. М., 1978. Гете И. В. Стихи. Собр. соч. в 10-ти т. Т. 1. М., 1975. Шиллер И.К.Ф. Стихи. Баллады// Избранное: Стихотворения. Драмы / Ст. В.А.Пронина. М., 2002.)

2. Учебные пособия.

1. XVIII век: Литература в системе культуры. М., 1999.
2. Артамонов, С.Д. История зарубежной литературы XVII-XVIII веков. Учебник для студентов педагогических институтов. 2-е изд., дораб. М., 1988.
3. История зарубежной литературы XVIII века. Учебник для вузов/ Под ред. З.И.Плавскина. М., 1991.
4. Аникин, Г.В., Михальская, Н.П. История английской литературы. Учебн. пособие для студентов педагог. ин-тов и фак-тов иностр. языков. М., 1975.
5. Пронин, В.А. История немецкой литературы. Учебное пособие для студентов. М., 2007.
6. Соловьева, Н.А. История зарубежной литературы: Предромантизм. Учебное пособие для студентов вузов. М., 2005.
7. Аникст, А.А. Творческий путь Гете. М., 1986.
8. Верцман, И. Руссо. М., 1970.
9. Гете: Личность и культура/ Под ред. И.Н.Лагутиной. М., 2004.
10. Дени Дидро и культура его эпохи. М., 1986.
11. Дворцов, А.Т. Жан-Жак Руссо. М., 1980.
12. Забабурова, Н.В. Французский психологический роман: эпоха Просвещения и романтизм. Ростов н/Д, 1992.
13. Колесников, Б.И. Роберт Бернс. М., 1967.
14. Кузнецов, В.Н. Вольтер. М., 1978.
15. Либинзон, З.Е. Фридрих Шиллер. М., 1990.
16. Муравьев, В. Путешествие с Гулливером. М., 1986.
17. Роджерс, П. Генри Филдинг. М., 1984.
18. Тураев, С. Гете и его современники. М., 2002.
19. Урнов, Д.М. Робинзон и Гулливер. Судьба двух литературных героев. М., 1973.
20. Эстетика Дидро и современность. М., 1989.

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ РОМАНТИЗМА (КОНЕЦ XVIII ВЕКА – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА)

Немецкая литература эпохи романтизма. Художественные тексты. (Новалис. Генрих фон Офтердингер. Шамиссо А. Удивительная история Петера Шлемиля. Клейст Г. Михаэль Колхаас. Маркиза фон О. Гофман Э.Т.А. Крошка Цахес. Золотой горшок. Песочный человек. Гейне Г. Книга песен. Путешествие по Гарцу.

Английская литература эпохи романтизма. Художественные тексты. (Кольридж С. Сказание о старом мореходе. Вордсворт У. Лирика. Байрон Дж. Г. Лирика. Паломничество Чайльд Гарольда. Корсар. Гяур. Шелли П. Б. Лирика. Китс Дж. Лирика. Скотт В. Айвенго.

Французская литература эпохи романтизма. Художественные тексты. (Шатобриан А.-Р. Рене. Констант Б. Адольф. Беранже П.-Ж. Избранные песни. Гюго В. Лирика. Собор Парижской Богоматери. Отверженные. Санд Ж. Консуэлло. Мюссе А. Исповедь сына века.

Итальянская литература эпохи романтизма. Художественные тексты. Мандзони А. Обрученные. Леопарди Дж. Лирика.

Американская литература эпохи романтизма. Художественные тексты. Ирвинг В. Новеллы. Купер Дж. Ф. Следопыт. По Э. А. Лирика. Новеллы. Мелвилл Г. Моби Дик. Лонгфелло Г. Песнь о Гайавате. Уитмен У. Листья травы.

Учебные пособия

1. Апенко, Е.М. История зарубежной литературы XIX века. М., 2001.

2. Белова, Н.М. Русский и западноевропейский роман первой половины XIX в. Уч. пособие. Саратов, 2005.
3. Берковский, Н.Я. Романтизм в Германии. М., 1973.
4. Боброва, М.Н. Романтизм в американской литературе XIX века. М., 1972.
5. Дьяконова, Н.Я. Английский романтизм. М., 1978.
6. Жирмунский, В.М. Немецкий романтизм и современная мистика. СПб, 1996.
7. История западноевропейской литературы. XIX век: Германия, Австрия, Швейцария. Под ред. А.Г. Березиной. СПб, 2006.
8. История западноевропейской литературы. XIX век. Англия. СПб, 2004.
9. Литературные манифесты западноевропейских романтиков. Под ред. А.С. Дмитриева. М., 1980.
10. Храповицкая, Г.Н., Коровин, А. В. История зарубежной литературы. Западноевропейский и американский романтизм. М., 2002.

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ КЛАССИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА (1820-1880)

Французская литература классического реализма. Художественные тексты. (Стендаль Ванина Ванини. Красное и черное. Бальзак О.де Отец Горио. Утраченные иллюзии. Мерима П. Кармен. Двойная ошибка. Этрусская ваза. Флобер Мадам Бовари. Простая душа.

Английская литература классического реализма. Художественные тексты. (Диккенс Ч. Оливер Твист. Домби и сын. Теккерей У. Ярмарка тщеславия)

Американская литература классического реализма. Художественные тексты. (Лондон Дж. Мартин Иден. Северные рассказы. Твен М. Приключения Гекельберри Финна. Принц и нищий.)

Учебные пособия

1. Проскурнин, Б.М., Яшенькина, Р.Ф. История зарубежной литературы XIX века: западноевропейская реалистическая проза. М., 2006.
2. Реизов, Б. Г. Французский роман XIX века. М., 1977.
3. Храповицкая, Г.Н., Солодуб, Ю.П. История зарубежной литературы: западноевропейский и американский реализм. М., 2005.
4. Якобсон, Р. О художественном реализме // Работы по поэтике. М., 1987.

ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX – XX ВЕКА

Общие исследования по литературе XX века

1. Зарубежная литература второго тысячелетия. 1000-2000. Учеб. пособие. Под ред. Л.Г. Андреева. М., 2001.
2. Зарубежная литература. XX век. Под ред. Н.П. Михальской. М. 2007.
3. Зарубежная литература XX века. Практические занятия. Под ред. И.В. Кабановой. М., 2007.
4. Зарубежная литература XX века: Практикум. Сост. и общ. ред. Н.П. Михальской и Л.В. Дудовой. М., 1999.
5. История всемирной литературы в 9-ти тт. М., 1983-1994.
6. Трыков, В.П., Ошепков, А.Р. Зарубежная литература XX века (1914-1945). Учеб. пособие. М., 2003.
7. Дудова, Л.В. Модернизм в зарубежной литературе. М., 2004.
8. Ильин, И. Постструктурализм, деконструктивизм, постмодернизм. М., 1996.
9. Кирнозе, З.И. Осоват, Л.С. Новый латиноамериканский роман. М., 1983.
10. Маньковская, Н.Б. Эстетика постмодернизма. СПб, 2000.
11. Руднев, В.П. Словарь культуры XX века. М., 1999.

Французская литература конца XIX - XX века. Художественные тексты. (Аполлинер Г. Лирика. Пруст М. В сторону Свана. Барбюс А. Огонь. Бретон А. Надя.

Жид А. Фальшивомонетки. Мориак Ф. Мартышка. Сент-Экзюпери А.де Маленький принц. Планета людей. Сартр Ж.-П. Тошнота. Камю А. Посторонний. Миф о Сизифе. Селин Л.-Ф. Путешествие на край ночи. Фр. Саган. Роб-Грийе А. В лабиринте. Уэльбек М. Платформа.)

Учебные пособия:

1. Андреев, Л. Г. Сюрреализм. М., 1972.
2. Андреев, Л. Г. Жан-Поль Сартр. Свободное сознание и XX век. М., 1994.
3. Балашова, Т. В. Французская поэзия XX века. М., 1982.
4. Великовский, С. В поисках утраченного смысла. М., 1979.
5. Зонина, Л. Тропы времени. Заметки об исканиях французских романистов (60-70ые гг.). М., 1964.
6. Берже, Д. История французской литературы. М., 2007.
7. Кирнозе, З. И. Французский роман XX века. Горький, 1977.
8. Наркирьер, Ф. С. Французский роман наших дней. М., 1980.
9. Наркирьер, Ф. С. Франсуа Мориак. М., 1983.
10. Недосейкин, М. Н. Роман Л.-Ф. Селина «Путешествие на край ночи». Человек в мире. М., 2006.

Английская литература конца XIX - XX века. Художественные тексты. (Дж. Джойс «Дублинцы», «Улисс». Д. Г. Лоуренс «Любовник Леди Чаттерли», Т. С. Элиот «Бесплодная земля», В. Вулф «Миссис Даллоуэй», Дж. Оруэлл «1984», Э. Берджесс «Заводной апельсин». Г. Грин «Тихий американец». Ч. Сноу «Коридоры власти». У. Голдинг «Повелитель мух». А. Мердок «Под сетью», «Черный принц». Дж. Фаулз «Подруга французского лейтенанта». Дж. Уэйн «Спешите вниз». К. Эмис «Счастливчик Джим». Дж. Барнс «Англия, Англия».)

Литература Германии конца XIX - XX века. Художественные тексты. (Лирика немецкого экспрессионизма (по антологии: Сумерки человечества. Лирика немецкого экспрессионизма. М., 1990.) Манн Г. Верноподданный. Манн Т. Доктор Фаустус. Смерть в Венеции. Тристан. Тонио Крегер. Гессе Г. Степной волк. Сидхартха. Белль Г. Глазами клоуна. Грасс Г. Жестяной барабан. Зюскинд П. Парфюмер.)

Учебные пособия

1. Березина, А.Г. Герман Гессе. Л., 1976.
2. Зачевский, Е.В. Зеркала времени. Очерки немецкоязычной литературы второй половины XX века. СПб, 2005
3. История литературы ФРГ. М., 1980.
4. История литературы ГДР. М., 1982.
5. Каралашвили, Р. Мир романа Германа Гессе. Тбилисси, 1984.
6. Карельский, А.В. Немецкий Орфей. М., 2007.
7. Павлова, Н.С. Типология немецкого романа. 1918-1945. М., 1982.
8. Пронин, В.А. История немецкой литературы М., 2007.
9. Ришар, Л. Энциклопедия экспрессионизма. М., 2003.
10. Русакова, А. Томас Манн. Л., 1975

Литература Австрии XX века. Художественные тексты. (Кафка Ф. Процесс. Превращение. Приговор. Голодари. Брех Г. Невинные. Музиль Р. Душевные терзания воспитанника Терлиса. Тонка. Хандке П. Страх вратаря перед одиннадцатиметровым. Елинек Э. Пианистка)

Учебные пособия:

1. Белобратов, А. В. Роберт Музиль. Метод и роман. Л., 1990.
2. Затонский, Д. В. Франц Кафка и проблемы модернизма. М., 1972.
3. Затонский, Д. В. Австрийская литература в XX столетии. М., 1985.
4. История австрийской литературы XX века. В 2 т., М., 2009-2010.
5. Каминская, Ю. В. Романы Густава Майринка 1910-х годов. СПб., 2004.
6. Карельский, А. В. Хрупкая лира. Лекции, статьи по австрийской литературе XX века. М., 1999.
7. Павлова, Н. С. Природа реальности в австрийской литературе. М., 2005.
8. Художественные центры Австро-Венгрии. СПб, 2009.

Итальянская литература конца XIX - XX века

Д'Аннунцио Г. Невинный

Моравиа А. Римские рассказы

Эко У. Имя розы

Американская литература конца XIX - XX века. Т. Драйзер «Американская трагедия». С. Льюис «Главная улица». Э. Хемингуэй «Прощай, оружие». Дж. Дос Пассос «Манхэттен». У. Фолкнер «Шум и ярость». Дж. Стейнбек «Гроздь гнева». Н. Мейлер «Нагие и мертвые». Дж. Джонс «Отныне и вовеки веков»
Дж. Хеллер «Поправка – 22». Т. Капоте «Завтрак у Тиффани». Дж. Апдайк «Кентавр», «Кролик, беги».

Дополнительная литература:

ЛИТЕРАТУРА АНТИЧНОСТИ

Художественные тексты

Античная литература: Греция. Антология / Сост. Н.А. Федоров, В.И. Митрошенкова. Ч. 1-2. М., 2002.

Античная литература: Рим. Хрестоматия / Сост. Н.А. Федоров, В.И. Митрошенкова. М., 2003.

Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима / Сост. А.А. Нейхардт. М., 1990.

Кун Н. Легенды и мифы Древней Греции. М., 2003.

Эллинские поэты VIII-III века до н.э. Эпос, элегия, ямбы, мелика. М., 1999.

Плутарх. Тесей и Ромул / Избранные жизнеописания в 2-х т. Т.1. М., 1990.

Ахилл Татий. Левкиппа и Клитофонт / Греческий роман. М., 1988.

Лукиан. О философах, состоящих на жаловании / Сочинения в 2-х т. Т.2. М., 2001.

Вергилий. Буколики. Георгики / Собр. соч. СПб, 1994.

Овидий. Любовные элегии. Наука любви / Собр. соч. в 2-х т. Т.1. СПб, 1994.

Петроний Арбитр. Сатирикон. / Пер. Б. Ярхо. М., 1990.

ЛИТЕРАТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ

Художественные тексты

Предания и мифы средневековой Ирландии / Под ред. Г. Косикова. М., 1991.

Снорри Стурлусон. Младшая Эдда / Ст. М.И. Стеблина-Каменского. Л., 1976 (ЛП).

Поэзия скальдов / Ст. М.И. Стеблина-Каменского. Л., 1979 (ЛП).

Поэзия трубадуров / Сост. Е. Голубева. СПб., 1995.

Вольфрам фон Эшенбах. Парцифаль // Средневековый роман и повесть / Вступ. ст. А.Д. Михайлова. М., 1974 (БВЛ).

Легенды средневековой Европы. В 2-х кн. / Сост. Н. Будур. М., 2001.

Данте. Новая жизнь. Божественная комедия / Вступ. ст. Б. Кржевского. М., 1967 (БВЛ).

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Художественные тексты.

Петрарка Ф. Лирика. Автобиографическая проза. / Ст. Н. Томашевского. М., 1989. Боккаччо Дж. Фьяметта. Фьезоланские нимфы / Ст. А.А. Смирнова, А.Д. Михайлова. М., 1968 (ЛП.) Лютер Мартин. Избранные произведения / Пер. А. Анрюшкина. СПб, 1994.

Ронсар П. Избранная поэзия / Вступ. ст. Ю. Виппера. М., 1985.

Монтень М. Опыты. 2-е изд. / Ст. Ф.А. Коган-Бернштейн. М., 1983. Кн. 1-2, 3 (ЛП).

Чосер Дж. Кентерберийские рассказы / Вступ. ст. И. Кашкина. М., 1973 (БВЛ).

ЛИТЕРАТУРА XVII ВЕКА

Художественные тексты

Буало Н. Поэтическое искусство. М., 1957.

Ларошфуко Ф. Мемуары// Ларошфуко Ф. Мемуары. Максимумы/ Ст. М.В. Разумовской. Л., 1971 (ЛП).

Мильтон Дж. Возвращенный рай// Милтон Дж. Потерянный рай. Возвращенный рай. Другие поэтические произведения/ Сост., ст. А.Н. Горбунова. М., 2006 (ЛП).

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ (XVIII ВЕК)

Художественные тексты

Дефо Д. Молль Флендерс. Л., 1991.

Дефо Д. Счастливая куртизанка, или Роксана// Дефо Д. Робинзон Крузо. Счастливая куртизанка, или Роксана/ Вступ. ст. М. Тугушевой. М., 2008 (БВЛ).

Стерн Л. Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена/ Ст. В. Шкловского. СПб., 2008.

Смоллетт Т. Дж. Путешествие Хамфри Клинкера/ Вступ. ст. А. Елистратовой. М., 1983.

Бекфорд У. Ватек/ Вступ. ст. П. Муратова. М., 1992.

Уолпол Г. Замок Отранто// Уолпол Г. Замок Отранто. – Казот Ж. Влюбленный дьявол. – Бекфорд У. Ватек/ Сост. В. Жирмунский. Л., 1967.

Лесажа А.Р. Похождения Жилья Бласа из Сантьяны/ Вступ. ст. А. Бондарева. М., 1990.

Монтескье Ш.Л. Персидские письма// Лесажа А.Р. Хромой бес. – Монтескье Ш.Л. Персидские письма. – Дидро Д. Нескромные сокровища/ Вступ. ст. А. Бондарева. М., 1993.

Вольтер. Орлеанская девственница. Собр. соч. в 3-х т. Т.1. М., 1998.

Дидро Д. Племянник Рамо. Жак-фаталист и его хозяин/ Дидро Д. Монахиня: Романы. Повесть. М., 2003.

Руссо Ж.-Ж. Педагогический роман/ Избр. соч. в 3-х т. Т.1. М., 1961.

Мариво П. Жизнь Марианны, или приключения графини де*/ Вступ. ст. А. Михайлова. М., 1968.

Лакло Ш. Опасные связи// Лакло Ш. Опасные связи. Превю А.Ф. Манон Леско/ Вступ. ст. Ю. Виппера. М., 2007 (БВЛ).

Гете И.В. Годы странствий Вильгельма Мейстера. Собр. соч. в 10-ти т. Т. 8. М., 1979.

Гете И.В. Поэзия и правда. Собр. соч. в 10-ти т. Т.3. М., 1976.

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ РОМАНТИЗМА

(КОНЕЦ XVIII ВЕКА – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА)

Немецкая литература эпохи романтизма.

Художественные тексты

Тик Л. Белокурый Экберт

Шлегель Ф. Люцинда

Клейст Г. Обручение в Сан-Доминго. Нищенка из Локарно

Гофман Э.Т.А. Житейские воззрения кота Мурра. Повелитель блох. Эликсиры сатаны

Гейне Г. Атта Троль. Путевые картины

Английская литература эпохи романтизма.

Художественные тексты

Байрон Дж. Г. Шильонский узник

Шелли П.Б. Восстание ислама

Шелли М. Франкенштейн или Новый Прометей

Скотт В. Ламермурская невеста. Пуригане. Роб Рой.

Французская литература эпохи романтизма.

Художественные тексты

Ламартин А. Лирика

Шатобриан А.-Р. Атала

Гюго В. Человек, который смеется

Санд Ж. Индиана

Виньи А. Лирика. Сен-Мар.

Итальянская литература эпохи романтизма.

Художественные тексты

Гверрацци Фр Осада Флоренции.

Американская литература эпохи романтизма.

Художественные тексты

Готорн Н. Алая буква

Бичер-Стоу Г. Хижина дяди Тома

Купер Ф. Зверобой

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ КЛАССИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА (1820-1880)

Французская литература классического реализма.

Художественные тексты

Мериме П. Таманго.

Флобер Г. Воспитание чувств. Саламбо

Стендаль Пармская обитель

Бальзак О. Шагреновая кожа.

Английская литература классического реализма.

Художественные тексты

Диккенс Ч. Тяжелые времена

Теккерей У. Книга снобов

Американская литература классического реализма.

Художественные тексты

Твен М. Янки при дворе короля Артура

Лондон Дж. Любовь к жизни.

ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX – XX ВЕКА

Литература Франции XX века

Художественные тексты

Пруст М. Под сенью девушек в цвету.

Арагон Л. Страстная неделя.

Каюо А. Чума.

Сартр Ж.-П. Что такое литература?

Саррот Н. Золотые плоды

Роб-Гриэ А. Проект революции в Нью-Йорке.

Бекбедер Ф. 99 франков

Английская литература конца XIX - XX века

Художественные тексты

Дж. Джойс «Портрет художника в юности»

Д.Г. Лоуренс «Сыновья и любовники»

В. Вулф «На маяк»

Т. Элиот «Полые люди»

Г. Грин «Наш человек в Гаване»

У. Голдинг «Шпиль»

А. Мердок «Море, море»

Дж. Фаулз «Волхв»

Литература Германии конца XIX - XX века

Художественные тексты

Деблин А. Берлин Александерплац

Манн Г. Юность короля Генриха IV

Манн Т. Будденброки. Волшебная гора. Маленький господин Фридеман.

Гессе Г. Игра в бисер. Демиан.

Ремарк Э.М. На западном фронте без перемен.

Белль Г. Бильярд в половине десятого.

Кеппен В. Смерть в Риме.

Грасс Г. Под местным наркозом.

Литература Австрии XX века

Художественные тексты

Кафка. Замок. В исправительной колонии.

Брох Г. Эссе «Распад ценностей» // Брох Г. Лунатики.

Музилль Р. Человек без свойств.

Елинек Э. Смысл безразличен. Тело бесцельно. Эссе.

Итальянская литература конца XIX - XX века

Художественные тексты

А. Моравиа «Чочара»

Американская литература конца XIX - начала XX века

Художественные тексты

Т. Драйзер «Сестра Керри»

Ф. С Фицджеральд «Ночь нежна»

Э. Хемингуэй «Фиеста», «По ком звонит колокол»

Дж. Дос Пассос «42-я параллель»

У. Фолкнер «Свет в августе», «Медведь»

Дж. Стейнбек «О мышах и людях»

Т. Капоте «Хладнокровно»

Дж. Апдайк «Давай поженимся»

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
4. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.pu.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
5. Open Library. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.openlibrary.org/> (дата обращения: 01.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Для успешного и полного освоения дисциплины «История зарубежной литературы» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание прочтению художественных произведений.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

История русской литературы

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра литературы и искусства**
Учебный план 2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.)
очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **7 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	252	Виды контроля в семестрах: экзамен 4,6 зачет 3,5
в том числе:		
аудиторные занятия	134	
самостоятельная	46	
часов на контроль	72	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, доцент Булышева Елена Владимировна

кандидат филологических наук, доцент Дождикова Надежда Александровна

кандидат искусствоведения Чирва Юрий Николаевич

Рабочая программа дисциплины

История русской литературы

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03

Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра литературы и искусства

Протокол от _____ 2023 г. № ____

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Булышева Елена Владимировна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель данного курса – максимальное усвоение будущими художниками-постановщиками глубоких и развернутых представлений об историко-литературном процессе в целом и специфике каждого его периода.
2	Задачи: уяснение сущности и содержания основных литературных направлений, течений, школ. Формирование представлений о генезисе и этапах развития русской литературы, основных особенностях развития русской литературы в контексте истории страны и истории отечественной и мировой культуры. Формирование представлений о творчестве писателей и поэтов, оказавших существенное влияние на литературный процесс своего времени, об идейно-художественной проблематике и поэтике наиболее значимых произведений каждого периода. Ознакомление студентов с новейшими достижениями литературоведческой науки.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.О
Дисциплина «История русской литературы» опирается на материал дисциплины «Русский язык и культура речи». Дисциплина является базовой и находится во взаимодействии с искусствоведческими курсами «История зарубежной литературы», «История русского ИЗО», «История зарубежного ИЗО», «История русского театра», «История зарубежного театра», «История музыки».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Русский язык и культура речи
2	История зарубежной литературы
3	История зарубежного театра
4	История зарубежного ИЗО
5	История русского театра
6	История русского ИЗО
7	История музыки
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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

УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций

УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий

ОПК-1: Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода

ОПК-1.1: Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусства

ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	- основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии театра, литературы, музыки, кино;
3.1.2	- исторические факты и имена, связанные с формированием театров, созданием конкретных спектаклей, музыкальных и кинопроизведений, включая современные;
3.2	Уметь:
3.2.1	- оценивать достижения художественной культуры на основе знания исторического контекста;
3.2.2	- анализировать произведения литературы и искусства;
3.3	Владеть:
3.3.1	- профессиональной лексикой, грамотно использовать ее в своей деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. История древнерусской литературы		
1.1	Древнерусская литература как искусство средневековья. /Лек/	3	1
1.2	Древнерусская литература XII века. /Лек/	3	2
	Раздел 2. История русской литературы XVIII века		
2.1	Русский классицизм. /Лек/	3	2
2.2	Русский сентиментализм. Творчество Н.М. Карамзина. /Лек/	3	2
	Раздел 3. Русская литература XIX века (первая половина)		
3.1	Литература нач. XIX века. Общая характеристика. /Лек/	3	6
3.2	Творчество А. С. Пушкина в движении русской литературы. /Лек/	3	6
3.3	Литературно-общественное движение 1826-1830-х годов. /Лек/	3	8
3.4	Литературно-общественное движение 1840-х годов. /Лек/	3	3
3.5	Самостоятельная работа /Ср/	3	6
	Раздел 4. Русская литература XIX века (вторая половина)		
4.1	Русская литература 1860-х годов. /Лек/	4	16
4.2	Литература 1870-х годов. /Лек/	4	8
4.3	Литература 1880-1890-х гг. /Лек/	4	6
4.4	Самостоятельная работа /Ср/	4	6
4.5	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	4	36
	Раздел 5. Русская литература 1890 - 1910-х гг. (Серебряный век)		
5.1	Введение. Литературная ситуация рубежа XIX - XX веков. Общая характеристика. /Лек/	5	2
5.2	Символизм. Старшие символисты. /Лек/	5	4
5.3	Младшие символисты. /Лек/	5	4
5.4	А.И. Куприн. /Лек/	5	4
5.5	М. Горький в дооктябрьский период. /Лек/	5	2
5.6	Л.Н. Андреев. /Лек/	5	3
5.7	И.А. Бунин. /Лек/	5	3
5.8	Акмеизм. /Лек/	5	3
5.9	Футуризм. /Лек/	5	3
5.10	Сатирическая литература эпохи. /Лек/	5	2
5.11	Самостоятельная работа /Ср/	5	6
	Раздел 6. Русская литература конца 1910 - 1920-х гг.		
6.1	Литературная ситуация 1917 – 1920-х гг. /Лек/	6	2
6.2	Поэтический отклик на революцию 1917 г. /Лек/	6	1
6.3	Особенности развития прозы 1920-х гг. /Лек/	6	1

6.4	Тема революции и гражданской войны в прозе 1920-х гг. /Лек/	6	2
6.5	Традиция антиутопии в русской литературе 1920-х гг. /Лек/	6	2
6.6	Русская сатира 1920-х гг. /Лек/	6	1
6.7	Советский исторический роман 1920-х гг. /Лек/	6	2
6.8	Судьба интеллигенции и судьба народа в литературе эпохи. /Лек/	6	1,5
6.9	Судьбы поэзии в 1920 – 30-е гг. /Лек/	6	1,5
6.10	Самостоятельная работа /Ср/	6	6
Раздел 7. Русская литература 1930-х - начала 1950-х гг.			
7.1	Литературное развитие 1930-х гг. /Лек/	6	2
7.2	Горький в советские годы. /Лек/	6	2
7.3	Литературная судьба М. А. Булгакова. Роман "Мастер и Маргарита". /Лек/	6	2
7.4	Литература первой волны русской эмиграции. /Лек/	6	1
7.5	Литература эпохи Великой Отечественной войны. /Лек/	6	2
7.6	Литература первых послевоенных лет. /Лек/	6	1
7.7	Самостоятельная работа /Ср/	6	6
Раздел 8. Русская литература середины 1950 – начала 1970-х гг.			
8.1	Развитие русской литературы эпохи «оттепели». /Лек/	6	2
8.2	«Деревенская» проза. /Лек/	6	2
8.3	Роман Б. Пастернака "Доктор Живаго". /Лек/	6	2
8.4	Лагерная тема в русской литературе 1960-70-х гг. /Лек/	6	2
8.5	Лирическая и романтическая проза 1950-60-х гг. /Лек/	6	2
8.6	Поэзия 1950 - 60-х гг. /Лек/	6	2
8.7	Самостоятельная работа /Ср/	6	6
Раздел 9. Русская литература 1970-х –1980-х гг.			
9.1	Литературная ситуация начала 1970 – 1980-х гг. /Лек/	6	2
9.2	Самостоятельная работа /Ср/	6	6
Раздел 10. Русская литература последних десятилетий.			
10.1	Литературное развитие 1980 - 2000-х гг. Особенности прозы. /Лек/	6	2
10.2	Литература постмодернизма. /Лек/	6	2
10.3	Русская поэзия последних десятилетий XX - начала XXI вв. /Лек/	6	2
10.4	Самостоятельная работа /Ср/	6	4
10.5	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	6	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету (3 сем.):

1. Русская летопись. «Повесть временных лет». Структура. Содержание. Идеиная направленность.
2. Жанр «жития» в древней русской литературе. Жития Феодосия Печерского и Бориса и Глеба.
3. Ораторский жанр (жанр красноречия) в древней русской литературе. «Слово о законе и благодати» Иллариона. «Поучение» Владимира Мономаха.
4. «Слово о полку Игореве». История открытия и публикации. Датировка и вопрос о подлинности «Слова». Жанр, стиль и идейно-художественная проблематика «Слова».
5. Жанр «хождения» в древней русской литературе. «Хождение Даниила». «Хождение за три моря» Афанасия Никитина.
6. «Моление» Даниила Заточника. Две редакции памятника и их идейно-художественная направленность.
7. Жанр воинской повести. «Повесть о разорении Рязани Батыем».
8. «Задонщина». Идеино-художественная проблематика повести.
9. «Повесть о Петре и Февронии Муромских» и поэтика «сюжетной» повести XVI века.
10. Переписка Ивана Грозного и Андрей Курбского как образец публицистики XVI века.
11. «Повесть о Горе-Злочастии» и нравоучительная литература XVII века.
12. «Повесть о Фроле Скобееве» и бытовая литература XVII века.
13. Идеино-художественная проблематика «Жития протопопа Аввакума».

Вопросы к экзамену (4 сем.):

1. Русский классицизм.
2. Поэзия М. В. Ломоносова.
3. Поэзия Г. Р. Державина.
4. Жизнь и творчество А. Н. Радищева.
5. Поэзия А.П. Сумарокова.
6. Русская сатирическая журналистика 1769-1774 годов. Н.И. Новиков.
7. Творчество Н.М. Карамзина.
8. Русский романтизм.
9. Поэзия В.А. Жуковского.
10. Поэзия К.Н. Батюшкова.
11. Басни И.А. Крылова.
12. Литературная позиция и поэзия декабристов. Поэзия К.Ф. Рылеева.
13. Идеино-художественная проблематика лирики А.С. Пушкина 1813-1820-х годов.
14. Поэма А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». История создания и идейно-художественная проблематика.
15. Лирика А.С. Пушкина 1820-1825-х годов. Идеино-художественная проблематика.
16. Южные поэмы А.С. Пушкина. Идеино-художественная проблематика и поэтика.
17. Лирика А.С. Пушкина 1826-1830-х годов. Идеино-художественная проблематика и поэтика.
18. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Идеино-художественная проблематика и поэтика. Споры современников вокруг романа.
19. Поэмы А.С. Пушкина «Полтава» и «Медный всадник». Проблематика и поэтика.
20. А.С. Пушкин. «Повести Белкина». «Пиковая дама». Идеино-художественная проблематика и поэтика.
21. Повести А.С. Пушкина «Дубровский» и «Капитанская дочка». Проблематика и поэтика.
22. Лирика А.С.Пушкина 1830-х годов. Идеино-художественная проблематика.
23. Идеино-художественная проблематика лирики М.Ю. Лермонтова.
24. Поэмы М.Ю. Лермонтова. Идеино-художественная проблематика и поэтика.
25. Роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Идеино-художественная проблематика и поэтика.
26. Повести Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» Идеино-художественная проблематика и поэтика.
27. Цикл повестей Н.В. Гоголя «Миргород». Проблематика и поэтика.
28. Н.В. Гоголь «Петербургские повести». Идеино-художественная проблематика цикла.
29. Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души». Идеино-художественная проблематика.
30. «Натуральная школа» в русской литературе 1840-х годов. История создания. Основные идейно-художественные принципы. В.Г. Белинский как теоретик «натуральной школы».
31. Творчество Ф.М. Достоевского. 1840-х годов. Проблематика и поэтика.
32. «Записки охотника» И.С. Тургенева. Проблематика и поэтика.
33. Творчество А.И. Герцена 1840-х годов. Проблематика и поэтика.
34. Роман И.А. Гончарова «Обыкновенная история». Проблематика и поэтика.
35. Поэзия Ф.И. Тютчева.
36. Поэзия А. А. Фета.
37. Роман И.С.Тургенева «Рудин». Идеино-художественная проблематика.
38. Романы И.С. Тургенева «Дворянское гнездо» и «Накануне». Идеино-художественная проблематика.
39. Роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». Проблематика и поэтика. Споры вокруг романа. Антонович, Герцен и Писарев о романе.
40. Роман И.А. Гончарова «Обломов». Проблематика и поэтика.
41. Роман И.А. Гончарова «Обрыв». Проблематика и поэтика.
42. Роман И.С. Тургенева «Дым». Проблематика и поэтика.
43. Основные проблемы эстетики Н.Г. Чернышевского. Литературно-критическая деятельность Н.Г. Чернышевского.
44. Роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?». Проблематика и поэтика.
45. Лирика Н.А. Некрасова 1850-1860-х годов. Характер лирического героя. Проблематика и поэтика стихотворений.

46. Поэмы Н.А. Некрасова «Саша», «В.Г. Белинский», «Несчастные».
47. Поэмы Н.А. Некрасова «Коробейники», «Мороз, Красный нос», «Зеленый шум», «Железная дорога». Проблематика и поэтика.
48. Литературно-критическая деятельность Н.А. Добролюбова. Проблематика статей. Проблемы «реальной критики».
49. Трилогия Л.Н. Толстого «Детство», «Отрочество», «Юность». Проблематика и поэтика.
50. Поэмы Н.А. Некрасова «Дедушка» и «Русские женщины». Проблематика и поэтика.
51. Лирика Н.А. Некрасова 1860-1870-х годов. Проблематика и поэтика.
52. Поэма Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Проблематика и поэтика.
53. Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Идеино-художественная проблематика и поэтика.
54. Роман Ф.М. Достоевского «Идиот». Идеино-художественная проблематика.
55. Роман Ф.М. Достоевского «Бесы». Идеино-художественная проблематика.
56. Роман Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». Идеино-художественная проблематика и поэтика.
57. М.Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города». Проблематика и поэтика.
58. Роман М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлёвы». Проблематика и поэтика.
59. М.Е. Салтыков-Щедрин. «Сказки». Проблематика и поэтика.
60. Л.Н. Толстой. «Война и мир». Вопросы идеино-художественной проблематики, жанра, стиля.
61. Л.Н. Толстой. «Война и мир». Философия истории в романе.
62. Роман Л.Н. Толстого «Анна Каренина». Идеино-художественная проблематика.
63. Роман Л.Н. Толстого «Воскресение». Идеино-художественная проблематика.
64. Повести Л.Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича» и «Крейцера соната». Проблематика и поэтика.
65. Творчество В.М. Гаршина.
66. Творчество Н.С. Лескова.
67. Творчество В.Г. Короленко.
68. Повести и рассказы А.П. Чехова 1880-1890-х годов. Проблематика и поэтика.
69. Повести и рассказы А.П. Чехова 1890-1903 годы. Проблематика и поэтика.

Вопросы к зачету (5 сем.):

1. Литературное движение рубежа XIX - XX веков. Основные понятия. Этапы развития.
2. Русский символизм, его философско-эстетические особенности. «Старшие» символисты. Литературные манифесты 1890-х гг. Символизм и декадентство.
3. Поэзия Н.М. Минского, З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковского.
4. Поэзия К.Д. Бальмонта, В.Я. Брюсова.
5. Творчество Ф.К. Сологуба.
7. «Младшие» символисты. Философско-эстетические основы творчества младосимволистов. Влияние идей и поэзии Вл. Соловьева. Теургизм и жизнетворчество.
8. Лирика А.А. Блока первого и второго томов "Стихотворений" (1898-1908).
9. Лирика А.А. Блока третьего тома "Стихотворений" (1908-1916).
10. Поэмы А.А. Блока «Соловьиный сад», «Возмездие»
11. Поэзия А. Белого.
12. Поэзия Вяч. Иванова. Теоретическое наследие Вяч. Иванова и его роль в судьбах символизма.
13. Поэзия И.Ф. Анненского.
14. Проза русских символистов. Трилогия Д.С. Мережковского "Христос и антихрист".
17. Роман А. Белого "Петербург".
18. Творческий путь М. Горького в 1900 - е годы.
19. Творчество М. Горького 1910-х годов.
20. Творчество И.А. Бунина 1892 - 1911 годов.
21. Творчество И.А. Бунина 1912 - 1923 годов.
22. Творчество И.А. Бунина 1920 - 1940-х годов. «Жизнь Арсеньева». «Темные аллеи».
23. Творчество А.И. Куприна 1895 - 1906 годов.
24. Творчество А.И. Куприна 1907 - 1919 годов.
25. Творчество Л.Н. Андреева 1898 - 1906 годов.
26. Творчество Л.Н. Андреева 1907 - 1919 годов.
27. Творчество А.М. Ремизова.
28. Проблема акмеизма. Литературная позиция акмеистов. Поэзия Н. С. Гумилева.
29. Дооктябрьская поэзия А.А. Ахматовой и О.Э. Мандельштама.
31. Дооктябрьская поэзия С.А. Есенина.
32. Русский футуризм. Основные направления художественного эксперимента.
33. Дооктябрьское творчество В.В. Маяковского.
35. Поэзия В. Хлебникова.

Вопросы к экзамену (6 сем.):

1. Литературное движение 1917 - 1929 годов. Политика партии большевиков в области искусства. Взгляды на искусство представителей различных идеино-художественных направлений. Возникновение литературы русского зарубежья.
2. Литературные группировки 1920-х годов.
3. Пролетарская поэзия первых лет советской власти. Поэзия З. Гиппиус, М. Волошина и Ф. Сологуба
4. Творчество А. Блока и В. Брюсова советской эпохи.
5. Лирика В. В. Маяковского советской эпохи.
6. Поэмы В. В. Маяковского 1920-х годов.
7. Творчество А. Белого советской эпохи.
8. Поэзия А. А. Ахматовой советской эпохи.

9. Поэзия О. Э. Мандельштама советской эпохи.
10. Поэзия С. А. Есенина.
11. Литературные портреты М. Горького.
12. М. Горький. «Жизнь Клима Самгина». Идеино-художественная проблематика и основные образы.
13. Роман К. А. Федина «Города и годы».
14. Повести и рассказы о гражданской войне Вс. Иванова, Б. Пильняка, А. Малышкина, А. Серафимовича.
15. Повести Б. А. Лавренева.
16. Повести И. Бабеля «Конармия» и А.Фадеева «Разгром».
17. «Донские рассказы» М.Шолохова и роман А.Веселого «Россия, кровью умытая».
18. Романы Л. Леонова «Барсуки» и «Вор».
19. Романтическая литература 1920-х годов. Поэзия Э.Багрицкого, Н.Тихонова, М.Светлова.
20. Творчество А. Грина.
21. Сатирическая проза 1920-1930-х годов. Творчество М. М. Зощенко.
22. Сатирические повести М. А. Булгакова.
23. Романы И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок».
24. Роман М. А. Булгакова «Белая гвардия».
25. Русская антиутопия 1920-х годов. Роман Е.Замятина «Мы».
26. Творчество А. Платонова.
27. Роман Ю. Олеши «Зависть».
28. Советский исторический роман 1920-х годов. Романы О.Форш, А.Чапыгина, Ю.Тынянова.
29. Роман А. Толстого «Петр Первый».
30. Роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита».
31. Политика коммунистической партии в области литературы и искусства в 1930-е годы. Создание Союза советских писателей. Основные идеи искусства социалистического реализма.
32. Советский «трудовой» роман 1920- 1930-х годов.
33. Советский «роман воспитания» 1920- 1930-х годов.
34. Трилогия А. Н. Толстого «Хождение по мукам».
35. Проблемы позднего литературного авангарда. ОБЭРИУ.
36. Поэзия М. И. Цветаевой 1910 - 1922 годов.
37. Поэзия М. И. Цветаевой 1922 - 1941 годов.
38. Поэзия В. Ходасевича.
39. Творчество В. В. Набокова.
40. Творчество М. Алданова.
41. Поэзия и публицистика периода Великой Отечественной войны.
42. Великая Отечественная война в советской прозе 1945 - 1955 годов.
43. Роман Л. Леонова «Русский лес».
44. «Деревенская тема» в послевоенной русской литературе. Творчество В. Овечкина, Е. Дороша, В. Тендрякова.
45. Проблемы советского «производственного романа» и романы Д.Гранина «Искатели» и Г. Николаевой «Битва в пути».
46. Повести П. Нилина.
47. Творчество В. Ф. Тендрякова.
48. Поэзия А. Т. Твардовского.
49. Рассказы 1950-х - 1960-х годов. А. Яшин, Ю. Казаков, Ю. Нагибин.
50. Повести о войне Ю. Бондарева, Г. Бакланова, В. Богомолова, К. Воробьева.
51. Творчество К. М. Симонова.
52. Творчество Д. А. Гранина.
53. Творчество С. А. Залыгина.
54. Творчество В. М. Шукшина.
55. Творчество В. Белова и В. Распутина.
56. Поэзия А.Вознесенского, Е.Евтушенко, Р.Рождественского.
57. Роман Б.Л.Пастернака «Доктор Живаго».
58. Поэзия Б.Л.Пастернака.
59. Повесть и рассказы А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», «Случай на станции Кочетовка», «Матренин двор», «Для пользы дела».
60. Роман А. И. Солженицына «В круге первом».
61. Повесть А. И. Солженицына «Раковый корпус».
62. Роман А. И. Солженицына «Август четырнадцатого» и общая проблематика повествования «Красное колесо».
63. Роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба».
64. Роман Ю. Домбровского «Факультет ненужных вещей».
65. «Колымские рассказы» В.Шаламова.
66. Романы В. Дудинцева «Не хлебом единым» и «Белые одежды».
67. Социально-психологическая проза 1960 - 1970-х годов. Повести Ю. Трифонова.
68. Поэзия И. Бродского.
69. Поэзия «бардов» А. Галича, Б. Окуджавы, В. Высоцкого.
70. Проза А. Битова.
71. Социально-философская фантастика Стругацких.
72. Сатирическая проза 1970- 1980-х годов. Ф. Искандер, В. Войнович.
73. Творчество В. Астафьева.
74. Творчество В. Аксенова.
75. Поэзия 1980- 1990-х годов. Основные проблемы.
76. Проза 1980 - 1990-х годов. Основные проблемы.

77. Творчество С. Довлатова.
78. Творчество Г. Владимова.
79. Поэзия Н. Рубцова.
80. Творчество В. Маканина. Роман «Андеграунд, или Герой нашего времени».
81. «Женская проза» конца XX в.
82. Проблемы постмодернизма в русской литературе конца XX века. Первые образцы литературного постмодерна.
83. Проза постмодернизма: С. Соколов, Вен. Ерофеев, В. Пьецух, В. Пелевин и др. (автор по выбору).
84. Поэзия постмодернизма: Т. Кибиров, Л. Рубинштейн, Е. Шварц и др.
85. Особенности русской поэзии конца XX в.
86. Литература начала XXI века. Некоторые проблемы.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. История русской литературы: в 4 т. 1980-1983.
2. История русской литературы XIX века: в 2 т. М., 1998; 2001.
3. Русская литература рубежа веков: 1890 – начало 1920: в 2 кн. М., 2000; 2001.
4. Гордович К.Д. История отечественной литературы XX века. СПб., 2005.
5. Черняк М.А. Современная русская литература. М., 2008.

Дополнительная литература:

I.

1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986.
2. Берковский Н.Я. О русской литературе: Сб. статей. Л., 1985.
3. Благой Д.Д. От Кантемира до наших дней: В 2-х т. М., 1979. Т. 1-2.
4. Бялый Г.А. Русский реализм: От Тургенева к Чехову. Л., 1990.
5. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. М., 1989.
6. Виноградов И.И. Духовные искания русской литературы. М., 2005.
7. Гинзбург Л.Я. О лирике. Л., 1974.
8. Гинзбург Л.Я. О литературном герое. Л., 1979.
9. Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. Л., 1977.
10. Гудзий Н.К. История древней русской литературы. 8-е изд. М., 2002.
11. Гуковский Г.А. Русская литература XVIII века. Переизд. М., 2003.
12. История романтизма в русской литературе: В 2-х т. М., 1979. Т. 1-2.
13. История русской литературы 10-17 веков / Под ред. Д.С. Лихачева. М., 1980.
14. История русской литературы XIX века: Вторая половина. Под ред. Н.Н. Скатова. М., Просвещение, 1987.
15. История русской литературы XIX века: 1800-1830-е годы: В 2 ч. / Под ред. В.Н. Аношкиной, Л.Д. Громовой. М., 2001.
16. История русской литературы XIX века: 40-60-е годы / Под ред. В.Н. Аношкиной, Л.Д. Громовой. М., 2006.
17. История русской литературы XIX века: 70-90-е годы / Под ред. В.Н. Аношкиной, Л.Д. Громовой, В.Б. Катаева. М., 2001.
18. История русской литературы: В 4-х т. Т.4 / АН СССР, ИРЛИ. - Л., 1983.
19. История русской литературы конца XIX - начала XX века: в 2 тт. /РАН ИМЛИ. Под ред. В.А. Келдыша. - М., 2007.
20. История русской литературы: XX век: Серебряный век / Под ред. Ж.Нива и др. - М., 1995.
21. История русской поэзии: В 2 т. Л., 1968-1969. Т. 1-2.
22. История русского романа: В 2 т. М.-Л., 1962-1964. Т.1-2.
23. Кулешов В.И. Этюды о русских писателях: Исследования и характеристики. М., 1982.
24. Кулешов В.И. История русской литературы XIX века: Учебное пособие для вузов. 3-е изд., доп., испр. М., 2005.
25. Лакшин В.Я. Пять великих имен: Статьи, исследования, эссе. М., 1988.
26. Линков В.Я. История русской литературы XIX века в идеях. М., 2002.
27. Лотман Ю.М. Карамзин. СПб, 1997.
28. Лотман Л.М. Реализм русской литературы 60-х годов XIX века: Истоки и эстетическое своеобразие. Л., 1974.
29. Лотман Ю.М. В школе поэтического слова: Пушкин, Лермонтов, Гоголь. М., 1988.
30. Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. СПб, 1996.
31. Лотман Ю.М. О русской литературе. СПб, 1997.
32. Макогоненко Г.П. Избранные работы: О Пушкине, его предшественниках и наследниках. Л., 1987.
33. Манн Ю.В. Диалектика художественного образа. М., 1987.
34. Н.М. Карамзин: pro et contra. СПб, 2006.
35. Роднянская М.Б. Движение литературы: В 2-х томах. М., 2006.
36. Серман И.Э. Русский классицизм: Поэзия. Драма. Сатира. Л., 1973.
37. Скафтымов А.П. Нравственные искания русских писателей: Статьи и исследования о русских классиках. М., 1972.
38. Скафтымов А.П. Поэтика художественного произведения. М., 2007.
39. Смена литературных стилей: На материале русской литературы XIX – XX веков. М., 1974.
40. Смирнов А.А. Литературная теория русского классицизма. М., 1981.
41. Теория литературных стилей. Типология стиливого развития нового времени. Классический стиль. Соотношение гармонии и дисгармонии в стиле. М., 1976.
42. Теория литературных стилей. Современные аспекты изучения. Стиль как предмет литературоведения. Стиль и творческая индивидуальность. Стиль и другие категории поэтики. Стилиевая целостность произведения. Развитие стилей и литературный процесс. М., 1972.
43. Ф.И. Тютчев: pro et contra. СПб, 2005.
44. Фридендер Г.М. Литература в движении времени: Историко-литературные и творческие очерки. М., 1983.
45. Хализев В.Е. Ценностные ориентиры русской классики. М., 2005.
46. Чуковский К.И. Люди и книги. 2-е изд. М., 1960.
47. Шкловский В.Б. Избранное: В 2-х т. М., 1983.
48. Эйдельман Н.Я. Пушкин и декабристы. М., 2005.
49. Эйхенбаум Б.М. О поэзии. Л., 1969.
50. Эйхенбаум Б.М. О прозе: Сб. статей. Л., 1969.

II.

1. Бабичева М.Е. Писатели второй волны русской эмиграции: биобиблиографические очерки. М., 2005.
2. Баевский В.С. История русской литературы XX века. Компендиум. - М., 2003.
3. Булакова Т.П. Литература русского зарубежья: Курс лекций. М., 2003.
4. Воскресенская М. А. Символизм как мировидение Серебряного века. Социокультурные факторы формирования общественного сознания российской культурной элиты рубежа XIX –XX века. М., 2005.

5. Десять лучших романов XX век: Сб. статей. М., 2004.
 6. Зайцев В.А. Лекции по истории русской поэзии XX века (1940-2000-е гг.). - М., 2009.
 7. История русской литературы: В 4-х т. Т.4 / АН СССР, ИРЛИ. - Л., 1983.
 8. История русской литературы конца XIX - начала XX века: в 2 тт. /РАН ИМЛИ. Под ред. В.А. Келдыша. - М., 2007.
 9. История русской литературы: XX век: Серебряный век / Под ред. Ж.Нива и др. - М., 1995.
 10. История русской литературы XX века: Учеб. пособие: В 4 кн. /Под ред. Л.Ф.Алексеевой. - М., 2005 (кн.1-2), 2006 (кн.3), 2008 (кн.4).
 11. Литературная энциклопедия русского зарубежья: 1918 – 1940. Т.1 (Писатели русского зарубежья). – М.,1994; Т.2– М., 2000; Т.3 – М., 2002.
 12. Литературные манифесты от символистов до наших дней. М., 2000.
 13. Лурье Я. С. В краю непуганых идиотов. Книга об Ильфе и Петрове. СПб, 2005.
 14. Русская литература XX- начала XXI века: в 2 томах /под ред. Л.П.Кременцова. – М., 2009. Можно также более раннее издание: Русская литература XX века: В двух томах. /Под ред. Л.П.Кременцова. Т.1: 1920 - 1930-е годы. Т.2: 1940 - 1990-е годы. М., 2005.
 15. Русская литература XX века: Прозаики. Поэты. Драматурги: Биобиблиографический словарь: В 3 томах. /РАН, ИРЛИ. - М., 2005. Можно более раннее издание: Русская литература XX века: Прозаики. Поэты. Драматурги: Русские писатели: XX век. Биобиблиографический словарь: В 2 ч. /Под ред. Н.Н.Скатова. - М., 1988.
 16. Русская литература XX века: Школы. Направления. Методы творческой работы. СПб, 2002.
 17. Смирнова Л.А. Русская литература конца XIX - начала XX века. М., 2001. Теоретико-литературные итоги XX века: В 2 т. М., 2003.
 18. Современная русская литература (1990-е гг. – начала XXI в) СПб.-М., 2005.
 19. Соколов А.Г. История русской литературы конца XIX - начала XX века. 4-е изд. - М., 2000.
 20. Соколов А.Г. Поэтические течения в русской литературе конца XIX - начала XX века: Хрестоматия. - М., 1988.
 21. Струве Г.П. Русская литература в изгнании. - М.- Париж, 1996.
 22. Янгфельдт Б. Ставка – жизнь: Владимир Маяковский и его круг. М., 2009.
- Древняя русская литература:
- Хрестоматия по древней русской литературе / Сост. Н.К. Гудзий. 8-е изд. М., 2003.
- «Изборник»: Сборник произведений литературы Древней Руси. М., 1979.
- Повесть временных лет. Слово о законе и благодати Илариона. Поучение Мономаха. Житие Феодосия Печерского. Сказание о Борисе и Глебе. Хождение Даниила. Слово о полку Игореве. «Моление» Даниила Заточника. Житие Александра Невского. Слово о погибели русской земли. Повесть о разорении Рязани Батыем. «Хождение за три моря» Афанасия Никитина. Задонщина. Повесть о Петре и Февронии Муромских. Переписка А. Курбского с Иваном Грозным. Повесть о Горе-Злочастии. Повесть о Шемякином суде. Повесть о Фроле Скобееве. Повесть о Савве Грудцыне. Житие протопopa Аввакума.
- Литература XVIII века:
- Ломоносов М.В. Разговор с Анакреоном. Ода на день восшествия на престол Елизаветы, 1747 года. Ода, выбранная из Иова. Утреннее размышление. Вечернее размышление. Гимн бороде.
- Сумароков А.П. Ода Елизавете Петровне, 1843 года. Ода Екатерине Второй, 1762 года. Элегии. Сатиры. Песни. Притчи.
- Новиков Н.И. Статьи из журналов «Живописец» и «Трутенъ» (по хрестоматии).
- Радищев А.Н. Вольность. Путешествие из Петербурга в Москву. Осьмнадцатое столетие.
- Державин Г.Р. На смерть князя Мещерского. К первому соседу. Владельцам и судиям. Фелица. Бог. Водопад. На птичку. Вельможа. Приглашение к обеду. Памятник. Русские девушки. Цыганская пляска. Снегирь. Шуточное желание. Евгению.
- Жизнь Званская.
- Карамзин Н.М. Бедная Лиза. Остров Борнгольм. Марфа Посадница. Чувствительный и холодный. Мелодор к Филалету. Филалет к Мелодору. Главы из «Истории государства Российского».
- Литература XIX века:
- Жуковский В.А. Вечер. Певец. Песня (Кольцо души-девицы). К портрету Гете. Невыразимое. Таинственный посетитель. Людмила. Певец во стане русских воинов. Светлана. Ивиковы журавли. Теон и Эсхин. Двенадцать спящих дев.
- Батюшков К.Н. Совет друзьям. Ложный страх. Элизий. Мои пенаты. К Дашкову. Переход русских войск через Неман.
- Вакханка. Мои гений. Элегия. Есть наслаждение и в дикости лесов. Изречение Мельхиседека.
- Глинка Ф.Н. Сон на чужбине. Плач пленных иудеев. Песнь узника. Москва. В защиту поэта.
- Крылов И.А. Басни (по выбору).
- Кюхельбекер В.К. К Пушкину и Дельвигу. Греческая песнь. К Ахатесу. Тень Рылеева. 19 октября. Участь русских поэтов.
- Одоевский А.И. Бал. Сон поэта. Струн вещих пламенные звуки.
- Раевский В.Ф. Послание Г.С. Батенькову. Певец в темнице. К друзьям. На смерть моего скворца.
- Рылеев К.Ф. К временщику. На смерть Байрона. Я ль буду в роковое время. Стансы. Посвящение А.А. Бестужеву. Думы. Войнаровский.
- Боратынский Е.А. Пиры. Разлука. Уныние. Родина. Разуверение. Бал. Муза. На смерть Гете. Последний поэт. Признание. Приметы. Пироскаф.
- Пушкин А.С. Стихотворения. Руслан и Людмила. Кавказский пленник. Бахчисарайский фонтан. Цыганы. Граф Нулин. Полтава. Медный всадник. Евгений Онегин. Повести Белкина. Пиковая дама. Дубровский. Капитанская дочка.
- Лермонтов М.Ю. Стихотворения. Мцыри. Демон. Тамбовская казначейша. Герой нашего времени.
- Гоголь Н.В. Вечера на хуторе близ Диканьки. Миргород. Петербургские повести. Мертвые души. Выбранные места из переписки с друзьями. Авторская исповедь.
- Белинский В.Г. О русской повести и повестях г. Гоголя. Горе от ума, сочинение А.С. Грибоедова. Герой нашего времени, сочинение М. Лермонтова. Стихотворения М. Лермонтова. Статьи о Гоголе. Петербургский сборник. Сочинения Александра Пушкина. Взгляд на русскую литературу 1847 года. Письмо Гоголю.
- Герцен А.И. Кто виноват? Сорока-воровка. Былое и думы (части 1-5).
- Гончаров И.А. Обыкновенная история. Обломов. Обрыв.

Тургенев И.С. Записки охотника. Рудин. Дворянское гнездо. Накануне. Отцы и дети. Дым. Новь. Стихотворения в прозе. Достоевский Ф.М. Бедные люди. Двойник. Белые ночи. Записки из Мертвого дома. Записки из подполья. Преступление и наказание. Идиот. Бесы. Братья Карамазовы.

Тютчев Ф.И. Стихотворения.

Фет А.А. Стихотворения.

Некрасов Н.А. Стихотворения. Поэмы: Саша, В.Г.Белинский, Несчастные, Коробейники, Зеленый шум, Мороз, Красный нос, Железная дорога, Дедушка, Русские женщины, Кому на Руси жить хорошо

Чернышевский Н.Г. Эстетические отношения искусства к действительности (Авторецензия). Очерки гоголевского периода русской литературы (в сокращении). Об искренности в критике. Бедность не порок, комедия А. Островского. Детство и Отрочество. Военные рассказы графа Л. Толстого. Русский человек на rendez-vous. Не начало ли перемены? Роман: Что делать?

Добролюбов Н.А. О степени участия народности в развитии русской литературы. «Губернские очерки» М.Е. Салтыкова-Щедрина. Что такое обломовщина? Литературные мелочи прошлого года. Темное царство. Луч света в темном царстве. Когда же придет настоящий день? Забытые люди.

Писарев Д.И. Базаров. Реалисты.

Салтыков-Щедрин М.Е. История одного города. Господа Головлевы. Сказки (по выбору).

Толстой Л.Н. Детство. Отрочество. Юность. Севастопольские рассказы. Утро помещика. Люцерн. Война и мир. Анна Каренина. Смерть Ивана Ильича. Крейцеров соната. Воскресение. Не могу молчать!

Успенский Г.И. Крестьянин и крестьянский труд. Выпрямила. Живые цифры.

Гаршин В.М. Четыре дня. Художники. Красный цветок. *Attalea princeps*. Сигнал.

Лесков Н.С. Леди Макбет Мценского уезда. Соборяне. Некуда. Запечатленный ангел. Очарованный странник. Левша. Тупейный художник. Заячий ремиз. Загон.

Короленко В.Г. Сон Макара. Чудная. В дурном обществе. Слепой музыкант. Ночью. Тени. Сказание о Флоре. Река играет. Парадокс. В Крыму. Огоньки. Без языка. Мгновение. История моего современника.

Чехов А.П. Смерть чиновника. Загадочная натура. Дочь Альбиона. Толстый и тонкий. Он понял! Жалобная книга. Хамелеон. Маска. Не в духе. Егерь. Злоумышленник. Кухарка женится. Унтер Пришибеев. Циник. Детвора. Агафья. Гриша. День за городом. Хористка. Житейская мелочь. Хорошие люди. На пути. Ванька. Враги. Верочка. Дома. Тиф. Встреча. Счастье. Володя. Свирель. Рассказ госпожи NN. Степь. Огни. Именины. Княгиня. Скучная история. Пари. Дуэль. Палата №6. Рассказ неизвестного человека. Володя большой и Володя маленький. Черный монах. Бабье царство. Скрипка Ротшильда. Студент. Учитель словесности. Рассказ старшего садовника. Дом с мезонином. Моя жизнь. Мужики. Человек в фуляре. Крыжовник. О любви. Случай из практики. Ионыч. По делам службы. Дама с собачкой. В овраге. Невеста.

Литература конца XIX – начала XX веков:

Андреев Л.Н. Баргамот и Гараська. Петька на даче. Ангелочек. Большой шлем.

Рассказ о Сергее Петровиче. Бездна. В темную даль. Мысль. Жизнь Василия Фивейского. Красный смех. Губернатор. Иуда Искариот. Тьма. Рассказ о семи повешенных. Цветок под ногою. Правила добра. Мои записки. Полет. Дневник Сатаны.

Анненский И.Ф. Стихотворения

Ахматова А.А. Стихотворения из сб. «Вечер», «Четки», «Белая стая».

Бальмонт К.Д. Стихотворения из сб. «В безбрежности», «Горящие здания», «Будем как солнце», «Только любовь».

Белый А. Стихотворения из сб. «Золото в лазури», «Пепел». Петербург.

Блок А.А. Стихотворения. Поэмы: «Соловьиный сад», «Возмездие»

Брюсов В.Я. Стихотворения.

Бунин И.А. В поле. Антоновские яблоки. Новая дорога. Сны. Золотое дно. Деревня. Суходол. Хорошая жизнь. Веселый двор. Захар Воробьев. Князь во князьях. Ночной разговор. Худая трава. Чаша жизни. Я все молчу. Братья. Архивное дело. Господин из Сан-Франциско. Легкое дыхание. Аглая. Сны Чанга. Петлистые уши. Соотечественник. Старуха. Солнечный удар. Книга. Митина любовь. Дело корнета Елагина. Рассказы из сб. «Темные аллеи». Жизнь Арсеньева.

Гиппиус З.Н. Стихотворения.

Горький М. Макар Чудра. Емельян Пиляй. Старуха Изергиль. Мой спутник». Челкаш. Песня о Соколе. Как поймали Семагу. Нищенка. На соли. Коновалов. Озорник Супруги Орловы. Бывшие люди. Мальва. О чиже. Как меня отбрили. Ванька Мазин. Двадцать шесть и одна. Трое. Читатель. О черте. Еще о черте. И еще о черте. О сером. Фома Гордеев. Песнь о Буревестнике. Человек. Мать. Городок Окуров. По Руси. Сказки об Италии. Детство. В людях. Мои университеты.

Гумилев Н.С. Стихотворения.

Иванов Вяч. Стихотворения. Сб. статей «Родное и вселенское».

Кузмин М. Стихотворения.

Куприн А.И. Молох. Олеса. Поединок. Гамбринус. Река жизни. Гост. Искушение. Суламифь. Гранатовый браслет. Листригоны. Звезда Соломона. Мандельштам О.Э. Стихотворения из сб. «Камень» и «Тристия».

Маяковский В.В. Стихотворения. Поэмы: Облако в штанах. Человек.

Мережковский Д.С. Стихотворения. Трилогия «Христос и Антихрист» (Юлиан Отступник. Леонардо да Винчи. Петр и Алексей). (Два романа на выбор).

Минский Н.М. Стихотворения.

Ремизов А.М. Пруд. Крестовые сестры. Посолонь.

Северянин И. Стихотворения.

Соловьев Вл. Стихотворения.

Сологуб Ф.К. Стихотворения. Мелкий бес.

Тэффи Н.А. Рассказы (по выбору).

Хлебников В. Стихотворения.

Черный С. Стихотворения.

Литература XX века (после 1917 года):

Аксенов В. Коллеги. Затоваренная бочкотара. Ожог. Московская сага.
Алданов М. Ключ. Бегство. Пещера. Истоки.
Александровский В., Гастев А., Герасимов В., Кириллов В. и др. Стихотворения (по кн.: Пролетарские поэты первых лет советской эпохи. Л., 1959).
Алигер М., Антокольский П., Инбер В., Дудин М. и др. Стихотворения (по кн.: Великая Отечественная война. Стихотворения и поэмы. В 2-х т. М., 1975).
Астафьев В. Пастух и пастушка. Царь-рыба. Печальный детектив. Прокляты и убиты.
Ахматова А. Стихотворения. Реквием. Поэма без героя.
Бабель И. Конармия.
Багрицкий Э. Стихотворения. Дума про Опоноса. Смерть пионерки.
Бакланов Г. Пядь земли. Июль 41 года. Карпухин. Друзья. Навеки девятнадцатилетние.
Бек А. Волоколамские шоссе. Новое назначение.
Белов В. Привычное дело. Плотничьи рассказы. Год великого перелома.
Белый А. Стихотворения. Христос воскрес. Москва под ударом.
Берггольц О. Стихотворения.
Битов А. Такое долгое детство. Пушкинский дом. Человек в пейзаже. Ожидание обезьян.
Блок А. Двенадцать. Скифы. Пушкинскому дому. Статьи «Интеллигенция и революция», «Искусство и революция», «Катилина», «Крушение гуманизма».
Богомолов В. Иван. В августе сорок четвертого.
Бондарев Ю. Батальоны просят огня. Тишина.: Берег. Выбор.
Бродский И. Стихотворения.
Брюсов В. Стихотворения в сб. «В такие дни», «Миг», «Дали».
Булгаков М. Похождения Чичикова. Роковые яйца. Собачье сердце. Белая гвардия. Мастер и Маргарита.
Васильев Б. А зори здесь тихие... Завтра была война.
Владимов Г. Три минуты молчания. Верный Руслан. Генерал и его армия.
Вознесенский А. Стихотворения.
Войнович В. Хочу быть честным. Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина. Москва 2042.
Волошин М. Стихотворения.
Воробьев К. Убиты под Москвой.
Высоцкий В. Стихотворения и песни.
Галич А. Песни.
Гиппиус З. Последние стихи.
Гладков Ф. Цемент.
Горький М. Несвоевременные мысли. Дело Артамоновых. Лев. Толстой. Леонид Андреев. В.И. Ленин. Сергей Есенин. Жизнь Клим Самгина (I и 2. книги).
Гранин Д. Искатели. Собственное мнение. Бегство в Россию. Кто-то должен. Картина. Зубр.
Грекова И. Кафедра. Дамский мастер. За проходной. Под фонарем.
Грин А. Алые паруса. Фанданго.
Гроссман В. Жизнь и судьба.
Довлатов С. Повести и рассказы.
Домбровский Ю. Факультет ненужных вещей.
Дудинцев В. Белые одежды.
Евтушенко Е. Стихотворения.
Ерофеев В. Москва – Петушки.
Есенин С. Стихотворения. Анна Снегина.
Заболоцкий Н. Столбцы. Стихотворения 1932 - 1958 годов.
Зальгин С. На Иртыше. Соленая Падь. Южно-Американский вариант.
Замятин В. Я боюсь. Пещера. Мы.
Зошенко М.М. Рассказы (по выбору). Голубая книга.
Иванов Вс. Партизанские повести.
Иванов Г. Стихотворения.
Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев. Золотой теленок.
Казакевич Эм. Звезда. Двое в степи. Синяя тетрадь.
Казаков Ю. Рассказы.
Каледин С. Смирненное кладбище. Стройбат.
Катаев В. Время, вперед! Трава забвенья. Алмазный мой венец.
Кондратьев В. Сашка. Отпуск по ранению.
Короленко В.Г. Письма к Луначарскому.
Крон А. Бессонница.
Крымов Ю.. Танкер «Дербент».
Кураев М. Капитан Дикштейн. Ночной дозор. Зеркало Монтачки.
Курочкин В. На войне как на войне.
Кушнер А. Стихотворения.
Лавренев Б. Ветер. Рассказ о простой вещи. Сорок первый. Седьмой спутник. Гравюра на дереве.
Леонов Л. Барсуки. Соть. Русский лес.
Маканин В. Ключарев и Алимускин. Предтеча. Андерграунд, или герой нашего времени.
Макаренко А. Педагогическая поэма.
Мандельштам О. Стихотворения. Шум времени. Четвертая проза. Статьи из сб. «Слово и культура».
Маяковский В.В. Стихотворения. Поэмы: Люблю, Про это, В.И. Ленин, Хорошо! Во весь голос.

Межиров А. Стихотворения.
Набоков В.В. Защита Лужина. Дар. Приглашение на казнь.
Нагибин Ю. Рассказы.
Некрасов В. В окопах Сталинграда. В родном городе. Кира Георгиевна. Случай на Мамаевом кургане.
Николаева Г. Битва в пути.
Нилин П. Жестокость. Испытательный срок. Дурь.
Овечкин В. Районные будни. На переднем крае. Трудная весна.
Окуджава Б. Стихотворения.
Олеша Ю. Зависть.
Осоргин М. Сивцев вражек. Свидетель истории.
Островский Н. Как закалялась сталь.
Панова В. Спутники. Времена года. Сережа.
Пастернак Б. Стихотворения. Поэмы. Доктор Живаго.
Пелевин В. Generation «П». Чапаев и Пустота.
Платонов А. Город Градов. Фро. Усомнившийся Макар. Котлован. Чевенгур.
Полевой Б. Повесть о настоящем человеке.
Пьецух В. Сб. рассказов «Алфавит», «Чехов с нами».
Распутин В. Уроки французского. Живи и помни. Прощание с Матерой. Пожар.
Рождественский Р. Стихотворения.
Рубцов Н. Стихотворения.
Самойлов Д. Стихотворения.
Светлов М. Стихотворения.
Серафимович А. Железный поток.
Симонов К. Стихотворения. Дни и ночи. Живые и мертвые. Солдатами не рождаются. Двадцать дней без войны.
Слуцкий Б. Стихотворения.
Соколов Саша. Школа для дураков. Между собакой и волком.
Солженицын А. Один день Ивана Денисовича. Случай на станции Кочетовка. Матренин двор. Для пользы дела. Раковый корпус. В круге первом. Август 1914.
Сологуб Ф. Стихотворения.
Стругацкие А.,Б. Трудно быть богом. Улитка на склоне. Пикник на обочине. Град обреченный.
Тарковский А. Стихотворения.
Твардовский А. Стихотворения. Василий Теркин. За далью - даль. Теркин на том свете. По праву памяти.
Тендряков В. Не ко двору. Тугой узел. Ухабы. Суд. Три мешка сорной пшеницы.
Токарева В. Рассказы и повести Летающие качели. Ничего особенного. День без вранья.
Толстая Т. Сб. рассказов На золотом крыльце сидели. Кысь.
Толстой А. Петр Первый. Хождение по мукам. Русский характер.
Трифонов Ю. Обмен. Другая жизнь. Дом на набережной.
Тынянов Ю. Кюхля. Смерть Вазир-Мухтара.
Фадеев А. Разгром. Молодая гвардия.
Федин К. Города и годы.
Форш О. Одеты камнем. Михайловский замок.
Хармс Д., Введенский А., Вагинов К., Олейников Н. Стихотворения (по сб. Поэты группы «ОБЭРИУ». СПб., 1994).
Ходасевич В. Стихотворения.
Цветаева М. Стихотворения. Поэмы.
Чичибабин Б. Стихотворения.
Шаламов В. Колымские рассказы.
Шолохов М. Донские рассказы. Тихий Дон. Поднятая целина. Судьба человека.
Шукшин В. Рассказы.
Яшин А. Рассказы.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
4. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.spb.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
5. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.feb-web.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного и полного освоения дисциплины «История русской литературы» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы.
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

История зарубежного театра

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра зарубежного искусства**
Учебный план 2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.)
очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **8 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	288	Виды контроля в семестрах: экзамен 1,3,5 зачет 2,4
в том числе:		
аудиторные занятия	146	
самостоятельная	25	
часов на контроль	117	

Программу составил(и):

доктор искусствоведения, профессор Максимов Вадим Игоревич

кандидат искусствоведения, профессор Молодцова Майя Михайловна

кандидат искусствоведения, профессор Некрасова Инна Анатольевна

кандидат искусствоведения, доцент Степанова Полина Михайловна

кандидат искусствоведения, преподаватель Ефимова Ирина Анатольевна

Рабочая программа дисциплины

История зарубежного театра

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03

Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.) очная.рлх

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра зарубежного искусства

Протокол от ____ 2023 г. № ____

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Максимов Вадим Игоревич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель данного курса – получение будущими художниками-постановщиками научных представлений о сущности театрального искусства и знаний истории мирового театра, занимающего важнейшее положение в системе мировой художественной культуры.
2	Задачи: изучая данный курс, студенты должны познать закономерности развития театра, получить базовые сведения об истории и эволюции театральных форм, о творческих методах мастеров сцены; понять место актера в мировом театральном процессе; изучить драматургию как непреходящую основу многовекового и современного репертуара; понять сущность актерского и постановочного творчества в театре разных эпох и стран. Студенты должны также познакомиться с литературой, посвященной театру и научиться ею пользоваться.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.О
Дисциплина находится во взаимосвязи с дисциплинами «История русского театра», «История зарубежной литературы», «История зарубежного ИЗО».	
Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения такой дисциплины рабочего учебного плана, как «Эстетика».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История русского театра
2	История зарубежной литературы
3	История зарубежного ИЗО
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Эстетика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий
ОПК-1: Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода
ОПК-1.1: Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусства
ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии театра;
3.1.2	- исторические факты и имена, связанные с формированием театров, созданием конкретных спектаклей, включая современные;
3.2 Уметь:	
3.2.1	- оценивать достижения художественной культуры в историческом контексте;
3.2.2	- анализировать произведения литературы и искусства;
3.3 Владеть:	
3.3.1	- профессиональной лексикой, грамотно использовать ее в своей деятельности;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Античный театр		
1.1	Театр Древней Греции /Лек/	1	4
1.2	Театр Древнего Рима /Лек/	1	4
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	1	2
	Раздел 2. Театр Средних веков		
2.1	Театр Средних веков Западной Европы /Лек/	1	3
2.2	Самостоятельная работа /Ср/	1	1
	Раздел 3. Театр эпохи Возрождения		
3.1	Итальянский театр /Лек/	1	5
3.2	Испанский театр /Лек/	1	5
3.3	Английский театр /Лек/	1	5
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	1	2
	Раздел 4. Театр эпохи классицизма (Франция XVII в.)		
4.1	Французский театр XVII в. /Лек/	1	4
4.2	Самостоятельная работа /Ср/	1	1
4.3	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	1	36
	Раздел 5. Театр эпохи Просвещения (XVIII в.)		
5.1	Английский театр XVIII в. /Лек/	2	4
5.2	Французский театр XVIII в. /Лек/	2	3
5.3	Немецкий театр XVIII в. /Лек/	2	3
5.4	Итальянский театр XVIII в. /Лек/	2	3
	Раздел 6. Театр периода 1789–1871 гг.		
6.1	Немецкий театр /Лек/	2	4
6.2	Французский театр /Лек/	2	3
6.3	Английский театр /Лек/	2	3
6.4	Итальянский театр /Лек/	2	3
6.5	Самостоятельная работа /Ср/	2	1
6.6	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	2	9
	Раздел 7. Театр периода 1871–1914 гг.		
7.1	Скандинавский театр /Лек/	3	4
7.2	Французский театр /Лек/	3	10
7.3	Немецкий, австрийский, швейцарский театр /Лек/	3	8
7.4	Английский и ирландский театр /Лек/	3	4
7.5	Итальянский театр /Лек/	3	4

7.6	Самостоятельная работа /Ср/	3	6
7.7	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	3	36
	Раздел 8. Театр XX в.		
8.1	Французский театр /Лек/	4	15
8.2	Английский театр /Лек/	4	15
8.3	Самостоятельная работа /Ср/	4	6
8.4	Немецкий, австрийский, швейцарский театр /Лек/	5	8
8.5	Итальянский театр /Лек/	5	8
8.6	Испанский театр /Лек/	5	8
8.7	Театр США /Лек/	5	6
8.8	Самостоятельная работа /Ср/	5	6
8.9	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	5	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену (1 семестр):

Театр Древней Греции:

1. Происхождение древнегреческого театра.
2. Устройство театра, организация зрелищ. Основные жанры.
3. Характер спектаклей, театральные хор и актерское искусство в Древней Греции.
4. Трагедии Эсхила.
5. Трагедии Софокла.
6. Трагедии Еврипида.
7. Учение Аристотеля о театре.
8. «Древняя комедия». Аристофан.
9. Театр эллинистического периода. Общая характеристика.
10. «Новая комедия». Менандр.
11. Эллинистические спектакли.

Театр Древнего Рима:

1. Особенности развития театра в Древнем Риме в эпоху Республики.
2. Древнеримская «комедия плаща» (паллиата). Драматургия Тита Макция Плавта.
3. Драматургия Публия Теренция.
4. Особенности развития театра в Древнем Риме в эпоху Империи.
5. Римские театральные сооружения и характер зрелищ.
6. Трагедии Сенеки.
7. Античные мыслители о театральном искусстве.

Театр Средних веков.

1. Истоки и пути формирования Средневекового театра.
2. Искусство гистрионов-жонглеров.
3. Литургическая драма.
4. Миракль.
5. Представление Средневековых мистерий.
6. Развитие светских форм Средневекового театра. Общая характеристика.
7. Драматургия Адама де ла Аля.
8. Моралите и соти.
9. Фарс.

Театр эпохи Возрождения.

Итальянский театр.

1. Истоки итальянского театра эпохи Возрождения.
2. Театр эрудитов (ученый театр). Трагедия. Комедия. Пастораль. Характеристика жанров.
3. Лудовико Ариосто и театр.
4. Никколо Макиавелли и театр.
5. Пасторальная драма.
6. Театральная архитектура и декорационное искусство XVI–XVII в. Театр Олимпико.
7. Режиссерско-сценографическая деятельность Леонардо да Винчи.
8. Театральное творчество Рафаэля Санцио.
9. Сценографические концепции Себастиано Серлио и Джорджо Вазари.
10. Бернардо Буонталенти и традиции его сценографии.
11. Театральное творчество Джованни Баттиста Аллотти.
12. Комедия дель арте. Ее истоки и пути формирования.
13. Театрально-эстетические принципы комедии дель арте.
14. Основные маски комедии дель арте.
15. Выдающиеся театральные труппы (Джелози, Конфиденти и др).
16. Крупнейшие актеры: актерская династия Андреини и др.
17. Гастроли трупп дель арте и их влияние на зарубежную сценическую практику.

Испанский театр.

1. Основные этапы развития испанского театра эпохи Возрождения.
2. Лопе де Руэда его «пасос» (фарсы) и тип сценического простака.
3. Мигель Сервантес Сааведра как реформатор драматургии.
4. «Золотой век» испанского театра. Драматургия и театральная деятельность Лопе де Вега.
5. Трактат Лопе де Вега «Новое искусство сочинять комедии».
6. Драматургия Тирсо де Молина.
7. Драматургия Хуана Руиса де Аларкона.
8. Драматургия Педро Кальдерона де ла Барка.
9. Организация театральных зрелищ. «Бродячие» и «титулярные» труппы. Публичные корралы (театры).
10. Сценография. Особенности спектакля в коррале. Представление ауто.
11. Актерское искусство Испании XVI – XVII вв.

Английский театр.

1. Формирование и организация английского профессионального театра.
2. Возникновение гуманистической драмы в Англии в XVI в. Предшественники Шекспира.
3. Драматургия Кристофера Марло.
4. Общая характеристика творчества Шекспира (периодизация его драматургии).
5. Исторические хроники Шекспира. Общая характеристика.
6. «Ричард III». Проблематика и поэтика.
7. «Генрих IV». Проблематика и поэтика.
8. Образ Фальстафа в творчестве Шекспира.
9. Основная проблематика ранних комедий Шекспира. «Укрощение строптивой».
10. Зрелые комедии. «Сон в летнюю ночь», «Как вам это понравится», «Двенадцатая ночь».
11. «Мрачные комедии» Шекспира. «Мера за меру».
12. Великие трагедии Шекспира. Общая характеристика. Проблема героя.
13. «Ромео и Джульетта». Особенности трагического мироощущения.
14. «Гамлет». Проблематика и поэтика.
15. «Отелло». Проблематика и поэтика.
16. «Король Лир». Проблематика и поэтика.
17. «Макбет». Проблематика и поэтика.
18. «Антоний и Клеопатра». Проблематика и поэтика.
19. Герой и народ в римских трагедиях Шекспира. «Юлий Цезарь», «Кориолан».
20. Последние пьесы Шекспира. Общая характеристика.
21. «Буря». Проблематика и поэтика.
22. Драматургия младших современников Шекспира. Бен Джонсон.
23. Типы театров, устройство сцены, декорации и постановочная техника в Англии XVI – начала XVII вв.
24. Актерское искусство английского театра эпохи Шекспира. Общая характеристика.
25. Актерское товарищество театра «Глобус».
26. Шекспир об актерском искусстве.
27. Младшие современники Шекспира. Бен Джонсон
28. Парламентский указ 1642 г. о запрете театра и его последствия.

Вопросы к зачету (2 семестр):

Театр эпохи классицизма. Театр эпохи Просвещения.

Франция XVII в.

1. Пути развития французского профессионального театра XVI-XVII вв.
2. Бургундский отель и его актеры.
3. Драматургия Пьера Корнеля.
4. Драматургия Жана Расина.
5. Драматургия Мольера.
6. Мольер — актер и руководитель труппы.
7. Сценическая практика второй половины XVII в. Организация театра Комеди Франсез.

Англия XVIII в.

1. Особенности развития английского театра в эпоху Просвещения. Новые жанры драматургии.
2. Джон Гей и театр.
3. Генри Филдинг и театр.
4. Развитие сценического искусства в Англии. Крупнейшие актеры.
5. Творчество Дэвида Гаррика.
6. Драматургия Ричарда Бринсли Шеридана.

Франция XVIII в.

1. Основные идейно-художественные тенденции просветительского театра Франции.
2. Комедия первой половины XVIII в. Жан-Франсуа Реньяр. Ален-Рене Лесаж. Пьер Мариво.
3. Вольтер и театр.
4. Дени Дидро и театр.
5. Бомарше и театр.
6. Привилегированные и ярмарочные театры.
7. Актерское искусство Франции XVIII в.

Германия XVIII в.

1. Основные этапы развития немецкого театра в эпоху Просвещения.
2. Готхольд Эфраим Лессинг и театр.
3. Иоганн Вольфганг Гёте и театр.
4. Фридрих Шиллер и театр.
5. Основные тенденции актерского искусства Германии эпохи Просвещения. Крупнейшие актеры.

Италия XVIII в.

1. Общая характеристика итальянского театра эпохи Просвещения.
2. Театральная реформа Карло Гольдони.
3. Театральная деятельность Карло Гоцци и его полемика с Гольдони.
4. Трагедии Витторио Альфиери.
5. Актерское искусство Италии XVIII в.

Вопросы к экзамену (3 семестр):

Театр периода 1789 – 1871 гг.

Германия.

1. Немецкие романтики и театр.
2. Драматургия и театральная деятельность Людвига Тика.
3. Драматургия Генриха фон Клейста.
4. Драматургия Георга Бюхнера.
5. Драматургия Фридриха Геббеля.
6. Романтическое актерское искусство Германии. Творчество И.Ф.Ф. Флека, Людвига Девриента, Карла Зейдельмана.
7. Становление немецкой режиссуры 1-й половины XIX в. Театральная деятельность Карла Иммермана.
8. Театрально-эстетическая концепция Рихарда Вагнера.

Франция.

1. Великая французская революция 1789-1794 гг. и театр.
2. Творчество Франсуа-Жозефа Тальма.
3. Борьба за романтический театр. Театральные манифесты В. Гюго, Стендаля и др.
4. Виктор Гюго и театр.
5. Драматургия середины XIX в. Оноре Бальзак, Александр Дюма-отец, Альфред де Мюссе и др.
6. Театр Комеди Франсез в первой трети XIX в. Творчество м-ль Марс и м-ль Жорж.
7. Бульварные театры и особенности их деятельности. Творчество Пьера Бокажа и Мари Дорваль.
8. Творчество Фредерика-Леметра.
9. Творчество Гаспара-Батиста Дебюро.
10. Творчество Рашели.

Англия.

1. Театр конца XVIII – начала XIX вв. Особенности развития.
2. Творчество Сары Сиддонс и Джона Кембла.
3. Английская романтическая драматургия. Джордж Гордон Байрон. Перси Биши Шелли.
4. Творчество Эдмунда Кина.
5. Театральная деятельность Чарлза Кина.
6. Сценическое искусство Англии середины XIX в. Крупнейшие актеры и руководители трупп.

Италия.

1. Общая характеристика театра эпохи Рисорджименто. Основные тенденции драматургии.
2. Театральная деятельность Густаво Модены.
3. Творчество Аделаиды Ристори.
4. Творчество Эрнесто Росси.
5. Творчество Томмазо Сальвини.

Вопросы к зачету (4 семестр):

Театр периода 1871-1914 гг.

Театр стран Скандинавии.

1. Особенности развития театра скандинавских стран во второй половине XIX в.
2. Драматургия и театральная деятельность Хенрика Ибсена 1850-1860 гг.
3. «Бранд». Проблематика и поэтика.
4. «Пер Гюнт». Проблематика и поэтика.
5. Мировая драма «Кесарь и гагилеянин».
6. Драматургия Ибсена 1870-1880-х гг.
7. «Кукольный дом». Проблематика и поэтика.
8. «Привидения». Проблематика и поэтика.
9. «Росмерсхольм». Проблематика и поэтика.
10. Драматургия Ибсена 1890-х гг.
11. Драматургия Кнута Гамсуна.
12. Драматургия и театральная деятельность Августа Стриндберга.

Французский театр.

1. Натурализм в театре. Театральная деятельность Эмиля Золя.
2. Неоромантизм во французской драматургии. Эдмон Ростан и театр.
3. Символизм во французской драматургии. Творчество Мориса Метерлинка.
4. Драматургия Альфреда Жарри.
5. Драматургия Поля Клоделя.
6. Крупнейшие актеры Франции: Б.-К. Коклен-старший, Жан Муне-Сюлли, Сара Бернар и др.
7. Свободный театр (Театр Либр) Андре Антуана. Сценическая реформа Антуана.
8. Символистские театры-студии. Режиссерская деятельность Поля Фора.
9. Режиссерская деятельность Орельена Люнье-По.
10. Режиссерская и педагогическая деятельность Жака Копо.

Театр Германии, Австрии, Швейцарии.

1. Мейнингенский театр. Особенности гастрольной практики.
2. Сценография и режиссура мейнингенской сцены.
3. «Юлий Цезарь» Шекспира в Мейнингенском театре.
4. Основные направления немецкой и австрийской драматургии конца XIX – начала XX вв.
5. Драматургия Герхарта Гауптмана.
6. Театральная деятельность Отто Брама. Ансамбль Немецкого театра.
7. Театральная деятельность Макса Рейнхардта.
8. «Сон в летнюю ночь» Шекспира в постановке Рейнгардта.
9. «Царь Эдип» Софокла-Гофманстала в постановке Рейнгардта.
10. Работа Рейнгардта с актерами. Крупные актеры его труппы.
11. Творчество Александра Моисси.
12. Театральная деятельность Георга Фукса.
13. Творчество Йозефа Кайнца.
14. Театральная деятельность Эмиля Жак-Далькроза и Адольфа Аппиа.

Театр Англии, Ирландии.

1. Идеино-эстетическая борьба в английской драме рубежа XIX – XX веков.
2. Оскар Уайльд, его театральная концепция и драматургия.
3. Театральная деятельность Бернарда Шоу в 1890-е гг. Общая характеристика.
4. «Профессия миссис Уоррен». Проблематика и поэтика.
5. Театральная деятельность Шоу в 1900-е гг. Общая характеристика.
6. «Пигмалион». Проблематика и поэтика.
7. «Дом, где разбиваются сердца». Проблематика и поэтика.
8. Театральная деятельность Шоу позднего периода. Общая характеристика.
9. «Святая Иоанна». Проблематика и поэтика.
10. Сценическое искусство Англии рубежа XIX-XX вв. Независимый театр.
11. Творчество Генри Ирвинга.
12. Творчество Элен Терри.
13. Театральная концепция Эдварда Гордона Крэга.
14. Режиссерская и сценографическая деятельность Крэга.
15. Театральная деятельность Харли Гренвил-Баркера.
16. Театральная деятельность Уильяма Поула.
17. «Ирландское Возрождение» и театр. Драматургия Уильяма Батлера Йейтса. Драматургия Джона Синга.

Итальянский театр.

1. Основные направления в итальянском театре (веризм, символизм, неоромантизм).
2. Драматургия Джованни Верги.
3. Театральная деятельность Габриэле д'Аннунцио и его драматургия.
4. Актерское искусство Италии конца XIX – начала XX в. Его основные тенденции. Творчество Эрmete Новели и Эрmete Цаккони.
5. Творчество Элеоноры Дузе.

Вопросы к экзамену (5 семестр):

Театр XX века.

Франция.

1. Основные тенденции французской драматургии 1920-1930-х гг.
2. Драматургия Жана Жироду.
3. Драматургия и театральная деятельность Жана Кокто.
4. Драматургия Жана Ануя.
5. Основные тенденции французской драматургии 1940-1960-х гг.
6. Драматургия Жан-Поля Сартра.
7. Драматургия Альбера Камю.
8. Драматургия Эжена Йонеско.
9. Драматургия Сэмюэля Беккета.
10. Драматургия Жана Жене.
11. Сценическое искусство Франции 1920-1930-х гг. «Картель четырех» (Шарль Дюллен, Луи Жуве, Жорж Питоев, Гастон Бати).
12. Творчество Антонена Арто.
13. Творчество Жана-Луи Барро и Мадлен Рено.
14. Режиссерская деятельность Жана Вилара. Авиньонский театральный фестиваль.
15. Творчество Марселя Марсо.
16. Крупнейшие режиссеры Франции 2-й половины XX в. (Антуан Витез, Марсель Марешаль, Ариана Мнушкина, Патрис Шеро и др.).

Англия.

1. Основные тенденции драматургии 1-й половины XX в. (Сомерсет Моэм, Джон Бойнтон Пристли, Ноэл Кауард, Томас Стернс Элиот).
2. Драматургия «рассерженных» (Джон Осборн, Арнольд Уэскер и др.).
3. «Абсурдизм» в английской драматургии (Гарольд Пинтер, Том Стоппард и др.).

4. Крупнейшие английские театры XX в. Особенности их практики.
5. Крупнейшие английские актеры 1-й половины XX в. (Сибил Торндайк, Лоренс Оливье, Вивьен Ли, Джон Гилгуд и др.)
6. Крупнейшие английские актеры 2-й половины XX в. (Пол Скофилд, Алек Гиннес, Майкл Редгрейв и др.).
7. Крупнейшие английские режиссеры XX в.
8. Режиссерская деятельность Питера Брука.

Германия, Австрия, Швейцария.

1. Экспрессионизм в немецком театре. Общая характеристика драматургии и режиссуры.
2. Театральная деятельность Эрвина Пискатора.
3. Драматургия и театральная деятельность Бертольта Брехта.
4. Театр Берлинер Ансамбль и его крупнейшие актеры.
5. Театральная деятельность Густава Грюндгенса.
6. Основные тенденции немецкой драматургии после Второй мировой войны.
7. Общая характеристика театральной практики Восточной Германии (бывшей ГДР).
8. Общая характеристика театральной практики Западной Германии (ФРГ).
9. Общая характеристика театральной практики в Австрии. Зальцбургские фестивали.
10. Крупнейшие драматурги Австрии XX в. (Фердинанд Брукнер, Петер Хандке и др.).
11. Драматургия Швейцарии 2-й половины XX в. (Макс Фриш, Фридрих Дюрренматт).

Италия.

1. Основные тенденции развития итальянского театра 1-й половины XX в.
2. Луиджи Пиранделло и театр.
3. Эдуардо де Филиппо и театр.
4. Крупнейшие актеры Италии 2-й половины XX в.
5. Театральная деятельность Джорджо Стрелера.
6. Крупнейшие режиссеры Италии 2-й половины XX в. (Лукино Висконти, Лука Ронкони, Кармело Бене и др.).

Испания.

1. Испанская драматургия XX века.
2. Театральная деятельность и драматургия Федерико Гарсиа Лорка.
3. Сценическое искусство Испании XX века.

Соединенные Штаты Америки.

1. Основные этапы становления и ведущие художественные тенденции театра 1-й половины XX в.
2. Юджин О'Нил и театр.
3. Театр США 2-й половины XX в. Крупнейшие драматурги (Артур Миллер, Эдвард Олби, Уильям Сароян и др.)
4. Драматургия Теннесси Уильямса.
5. Театр США 1960-х гг. («критическое десятилетие»).
6. Бродвейские, оф- и оф-оф- бродвейские театры 1970-1980-х гг.
7. Крупнейшие актеры США 2-й половины XX в.
8. Крупнейшие режиссеры США 2-й половины XX в.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

1. Мокульский, С.С. История западноевропейского театра: В 8 т. — М., 1956–1989.
2. Бояджиев, Г.Н. История зарубежного театра: В 4 т., 2-е изд. — М., 1981–1987.
3. Гительман, Л.И. История зарубежного театра. — СПб, 2005.
4. Браун, Дж.-Р. Иллюстрированная история мирового театра. — М., 1999.
5. Гвоздев, А.А. Хрестоматия по истории западного театра на рубеже XIX – XX столетий. Л.; М., 1939.
6. Мокульский, С.С. Хрестоматия по истории западноевропейского театра: В 2 т. — М., 1953–1955.
7. Гительман, Л.И. Хрестоматия по истории зарубежного театра. — СПб, 2007.

Античный театр

а) Театрально-эстетические документы:

Аристотель. Поэтика (По изд.: Аристотель. Сочинения: В 4 т. М., 1983. Т.4, или Аристотель. Поэтика. СПб., 2000.)

Квинт Гораций Флакк. Послание к Писонам (Об искусстве поэзии) (По изд.: Гораций Флакк К. Оды. Эподы. Сатиры. Послания. М., 1970.)

б) Пьесы:

Эсхил. Орестея Прометей прикованный.

Софокл. Антигона. Эдип-царь

Еврипид. Медея. Ипполит. Ифигения в Авлиде. Вакханки.

Аристофан. Ахарняне. Облака. Всадники. Лягушки.

Менандр. Третьейский суд.

Тит Макций Плавт. Менехмы. Клад. Хвастливый воин. Амфитрион.

Публий Теренций Афр. Братья. Евнух.

Луций Анней Сенека. Медея. Федра.

(Указанные пьесы можно читать по любым изданиям. Желательно использовать издания серий «Античная драматургия», «Литературные памятники»)

в) Общие исследования, монографии, статьи:

Аверинцев С.С. К истолкованию символики мифа о Эдипе // Античность и современность. М., 1978.

Анненский И. История античной драмы. Курс лекций. СПб, 2003

Аникст А.А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. М., 1967

Боннар А. Греческая цивилизация: В 3 т. М., 1992. (или др. изд.)

Варнеке Б.В. История античного театра. М.;Л., 1940. 2-е изд. Одесса, 2003.

Голосовкер Я.Э. Логика античного мифа. Лирика – трагедия. Музей – площадь // Голосовкер Я.Э. Логика мифа. М., 1987.

Головня В.В. История античного театра. М., 1972.

Иванов В.И. Дионис и прадионисийство. СПб., 2000.

Костелянец Б.О. Рождение трагедии: суверенный человек и мировой порядок // Костелянец Б.О. Мир поэзии драматической... Л., 1992. (или: Костелянец Б.О. Драма и действие. М., 2007.)

Лосев А.Ф. История античной эстетики: Аристотель и поздняя классика. М., 1975.

Лосев А. Ф. Диалектика мифа (любое изд.).

Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки (любое изд.).

Ошеров С.А. Сенека – драматург // Сенека Л.А. Трагедии. М., 1983.

Тахо-Годи А.А. Греческая мифология. М., 1989.

Трубочкин Д.В. «Все в порядке, старец пляшет...» М., 2005.

Топуридзе Е.И. Человек в античной трагедии. Тбилиси, 1984.

Фрейденберг О.М. Миф и театр. М., 1988.

Ярхо В.Н. Античная драма. М., 1990

Театр Средних веков.

а) Пьесы:

Адам де ла Аль. Игра о Робене и Марион (по Хрестоматии С.С.Мокульского. Т. 1)

Жан Бодель. Игра о святом Николае (там же)

Пьер Гренгор. Игра о Принце Дураков и о Дурацкой Матери (там же)

Рютбеф. Чудо о Теофиле (по Собр. Соч. А.А. Блока, любое изд.).

Господин Пьер Пателен // Три фарса об адвокате Пателенею М., 1952

или: Адвокат Пьер Патлен // Средневековые французские фарсы. М., 1981

Лохань // Средневековые французские фарсы. М., 1981.

б) Театрально-эстетические документы

Театр средневековья. Раздел II Хрестоматии по истории зарубежного театра / Под ред. Л.И. Гительмана с. 44 – 57

в) Общие исследования, монографии, статьи:

Андреев М.Л. Средневековая европейская драма: Происхождение и становление (X-XIII вв.). М., 1989.

Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1965; 2-е изд. М., 1990.

Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1972; 2-е изд. М., 1984.

Гуревич А. Я. Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981 (гл. 6 – Средневековый гротеск).

Дунаева Е.А. Народный театр французского Средневековья. М., 1990.

Колязин В.Ф. От мистерии к карнавалу. М., 2002

Театр эпохи Возрождения

а) Пьесы:

Итальянские пьесы

Анджело Беолько. Второй диалог на деревенском языке (по Хрестоматии С.С. Мокульского. Т.1.)

Фламинио Скала. Муж (по Хрестоматии С.С.Мокульского. Т.1. или в кн.Дживелегов А.К. Итальянская народная комедия. М., 1954.)

Базилио Локателли. Игра в приму (там же)

Лудовико Ариосто. Подменные (по изд.: Комедии итальянского Возрождения. М., 1965 или Итальянская комедия Возрождения. М., 1999.)

Бернардо Довици (кардинал Бибиена). Каландрия (по изд.: Комедии итальянского Возрождения. М., 1965.)

Джордано Бруно. Неаполитанская улица (По изд.: Комедии итальянского Возрождения. М., 1965)

Никколо Макиавелли. Мандрагора (по изд.: Комедии итальянского Возрождения. М., 1965

Испанские пьесы

Лопе де Руэда. Оливки (по Хрестоматии С.С. Мокульского. Т.1)

Мигель де Сервантес Сааведра. Нумансия. Саламанкская пещера

Лопе де Вега. Фуэнте Овехуна. Собака на сене. Учитель танцев. Звезда Севильи. Девушка с кувшином.

Тирсо де Молина. Севильский озорник, или Каменный гость. Дон Хиль — зеленые штаны. Благочестивая Марта

Хуан Руис де Аларкон. Сомнительная правда

Педро Кальдерон де ла Барка. Дама-невидимка. Жизнь есть сон. Стойкий принц. Саламейский алькальд. Любовь после смерти. (любые изд.). Великий Театр Мира (по изд.: Современная драматургия. 1996. № 1.)

Морето А. За презрение – презрение. М.;Л., 1946. Живой портрет // Испанский театр. М., 1969 (БВЛ, т. 39).

Английские пьесы

Кристофер Марло. Тамерлан Великий (часть 1). Мальтийский еврей. Трагическая история доктора Фауста.

Уильям Шекспир. Ричард III. Генрих IV (часть 1). Укрощение строптивой. Ромео и Джульетта. Сон в летнюю ночь.

Венецианский купец. Двенадцатая ночь. Много шума из ничего. Мера за меру. Гамлет. Отелло. Король Лир. Макбет. Антоний и Клеопатра. Кориолан. Зимняя сказка. Буря.

Бен Джонсон. Вольпоне.

Френсис Бомонт, Джон Флетчер. Рыцарь Пламенеющего Пестика (по изд.: Бомонт Ф., Флетчер Д. Пьесы: В 2 т. М., 1965. Т.1.)

Томас Гейвуд. Женщина, убитая добротой // Современники Шекспира: В 2 т. Т. 1. М 1959.

Джон Уэбстер. Герцогиня Амальфи (по изд.: Современники Шекспира: В 2 т. М., 1959. Т.2.)

Филип Мессинджер. Новый способ платить старые долги (там же. Т.1.)

б) Театрально-эстетические документы

Саббатини Н. Об искусстве строить декорации и машины в театрах (по Хрестоматии С.С. Мокульского, Т. 1).

Лопе де Вега. Новое руководство к сочинению комедий // Собр. соч.: В 6 т. М., 1962. Т. 1.

Теоретические споры вокруг английской ренессансной драмы (по Хрестоматии С.С. Мокульского, Т. 1). .

Мильтон Дж. О том роде драматической поэзии, которая называется трагедией. (По кн: Литературные манифесты западноевропейских классицистов. М., 1980.

в) Общие исследования, монографии, статьи:

Аникст А.А. Театр эпохи Шекспира. М., 1965.2-е изд. М., 2006.

Аникст А.А. Шекспир: ремесло драматурга. М., 1974.

Балашов Н. И. Религиозно-философская драма Кальдерона и идейные основы барокко в Испании // XVII век в мировом литературном развитии. М., 1969.

Бартошевич А.В. Комическое у Шекспира. М., 1975.

Берковский Н.Я. «Ромео и Джульетта», трагедия Шекспира // Берковский Н.Я. Литература и театр. М., 1969.

Берковский Н.Я. «Отелло», трагедия Шекспира // Берковский Н. Я. Статьи о литературе. Л., 1962

Бояджиев Г.Н. Вечно прекрасный театр эпохи Возрождения: Италия. Испания. Англия. Л., 1973

Гвоздев А.А. Иосиф Фуртенбах и оформление спектакля на рубеже XVI – XVII веков // О театре. Вып. 3. Л., 1929.

Дживелегов А.К. Итальянская народная комедия. М., 1954.

Комарова В. Л. Личность и государство в исторических хрониках Шекспира. Л., 1977.

Комарова В.Л. Шекспир и Монтень. Л., 1983.

Костелянец Б.О. Между Призраком, Клавдием и Гертрудой // Костелянец Б.О. Мир поэзии драматической... Л., 1992.

Костелянец Б.О. Свобода и зло: самоочищение и пресечение зла силой. (Опыт прочтения величайшей трагедии Шекспира). СПб, 1999.

Кржевский Б. А. Об образе Дон Жуана у Пушкина, Мольера и Тирсо де Молина // Кржевский Б.А. Статьи о зарубежной литературе. М.,1960.

Мицк Н. В. Старое и всегда современное. Парадоксы Шекспира (*Шекспир в английском театре XVII – XIX вв.). М., 1991.

Молодцова М.М. Комедия дель арте: История и современная судьба. Л., 1990.

Морозов М.М. Шекспир // Морозов М.М. Избранное. М., 1979.

Парфенов А.Т. Кристофер Марло. М., 1964.

Пинский Л.Е. Шекспир. Л., 1971.

Пинский Л.Е. Магистральный сюжет. М., 1989.

Ромм А.С. Бен Джонсон. Л.; М., 1958.

Силюнас В. Испанский театр XVI – XVII веков: От истоков до вершин. М., 1995.

Силюнас В. Стиль жизни и стиль искусства: Испанский театр маньеризма и барокко. СПб, 2000.

Чернова А. Все краски мира, кроме желтой. М., 1978.

Шведов Ю.Ф. Эволюция шекспировской трагедии. М., 1975.

Шенбаум С. Шекспир: Краткая документальная биография. М., 1985. Аникст А.А. Театр эпохи Шекспира. М., 1965.

Театр эпохи классицизма. Театр эпохи Просвещения.

а) Пьесы

Французские пьесы XVII в.

Корнель П. Сид. Гораций. Родогюна. Иллюзия // Корнель П. Театр: В 2 т. М., 1984 (или другое издание).

Расин Ж. Андромаха. Федра. Гофолия (Аталия) // Расин Ж. Соч.: В 2т. М., 1984 (или другое издание).

Мольер Ж.-Б. Смешные жеманницы. Школа жен. Критика на «Школу жен». Версальский экспромт. Лекарь поневоле.

Мещанин во дворянстве. Амфитрион. Тартюф. Дон Жуан. Мизантроп. Скупой. Жорж Данден. Плутни Скапена. Мнимый больной.

Вондел Й. Люцифер // Вондел Й.ост. Трагедии. М., 1988

Английские пьесы XVIII в.

Конгрив У. Двойная игра // Английская комедия XVII-XVIII в. М., 1989.

Фаркер Д. Офицер-вербовщик // Там же.

Лилло Дж. Лондонский купец, или история Джорджа Барнвелля (по Хрестоматии С.С. Мокульского, т.2)

Филдинг Г. Дон Кихот в Англии. Исторический календарь за 1736 год .

Гей Дж. Опера нищего.

Голдсмит О. Ночь ошибок.

Шеридан Р.-Б. Школа злословия. Дуэнья

Французские пьесы XVIII в.

Реньяр Ж.-Ф. Игрок Единственный наследник // Реньяр Ж.-Ф. Комедии. М., 1960.

Лесаж А.-Р. Тюркаре. М., 1955. Ящик Пандоры (по Хрестоматии С.С. Мокульского, т.2). Арлекин, король людоедов // Карская Т.Я. Французский ярмарочный театр. Л.;М., 1948.

Мариво П. Игра любви и случая // Мариво П. Комедии. М., 1961.

Вольтер Ф.-М. Заира. Магомет (изд. любое). Брут (по Хрестоматии С.С. Мокульского, т.2).

Дидро Д. Отец семейства // Французский театр эпохи Просвещения. М., 1957. Т. 1.

Седен М. Философ, сам того не зная // Там же.

Мерсье Л.-С. Неимущие // Там же. Т.2.

Руссо Ж.-Ж. Пигмалион: Мелодрама. СПб, 1792.

Седен М. Философ, сам того не зная // Там же.

Мерсье Л.-С. Тачка укусника // Там же.

Бомарше П.-О. Севильский цирюльник, или Тщетная предосторожность. Безумный день, или Женитьба Фигаро. Преступная мать // Бомарше П.-О. Драматическая трилогия. М., 1982 или другое издание).

Немецкие пьесы XVIII в.

Лессинг Г.-Э. Эмилия Галотти. М., 1953 (или другое изд.). Мина фон Барнхольм, или Солдатское счастье. // Лессинг Г.-Э. Избр. произв. М., 1953.

Клингер Ф.-М. Буря и натиск // Там же.

Гёте И.-В. Гёц фон Берлихинген. Клавиво. Эгмонт. Фауст (ч.1). (Желательно читать по: Гёте И.-В. Собр. соч.: В 10 т. Т.2. М., 1976.; Т.4. М., 1977).

Шиллер Ф. Разбойники. Заговор Фиеско в Генуе. Коварство и любовь. Дон Карлос. Лагерь Валленштайна. Орлеанская дева.

Мария Стюарт. Вильгельм Телль (Желательно читать по: Шиллер Ф. Собр. соч.: В 7т. М., 1955-1957).

Коцебу А. Ненависть к людям и раскаяние // Вейнберг П. Европейский театр. СПб., 1875. Т.1.

Итальянские пьесы XVIII в.

Гольдони К. Слуга двух хозяев. Трактирщица. Кьоджинские перепалки // Гольдони К. Комедии: В 2 т. М., 1959 (или другое издание).

Гоцци К. Любовь к трем апельсинам. Турандот. Зеленая птичка // Гоцци К. Сказки для театра. М., 1956 (или другое издание).

Альфиери В. Филипп. СПб, 1912. Орест // Гольдони К., Гоцци К., Альфиери В. Комедии. Сказки. Трагедии. М., 1971 (БВЛ, т. 51).

б) Театрально-эстетические документы

Буало Н. Поэтическое искусство. М., 1957.

Корнель П. Разбор «Иллюзии». Разбор «Сиды» // Корнель П. Театр: В 2т. М., 1984. Т. 1.

Расин Ж. Предисловие к трагедиям «Андромаха», «Федра», «Гофолия» // Расин Ж. Трагедии. М., 1977 (или Расин Ж. Соч.: В 2т. М., 1984. Т.2).

Корнель П. Рассуждение о трагедии.

Мнение французской Академии по поводу трагикомедии «Сид»

Скалигер Ю.Ц. Поэтика.Кн.1./По кн:Литературные манифесты западноевропейских классицистов. М., 1980.

Вольтер Ф.-М. Рассуждения о трагедии // Вольтер Ф.-М. Эстетика. М., 1974.

Дидро Д. Парадокс об актёре // Дидро Д. Эстетика и литературная критика. М., 1980.

Лежен – режиссер: Из режиссерского экземпляра «Альзиры» (по Хрестоматии С.С. Мокульского, т.2)

Руссо Ж.-Ж. Письмо к Деламберу о театральных представлениях (по Хрестоматии С.С. Мокульского, т. 2).

Лессинг Г.-Э. Лакоон, или О границах живописи и поэзии (любое издание).Гамбургская драматургия. М., 1935 (или: Лессинг Г.-Э. Избранные произведения. М., 1953 – ст. XIV, XV, LXX, LXXIV, LXXV, LXXVII, LXXVIII).

Гердер И. Г. Шекспир // Гердер И. Г. Избранные сочинения. М.;Л., 1959.

Гёте И.-В. Винкельман и его время: Правила для актёров // Собр. соч.: В 10 т. Т.

Шиллер Ф. О трагическом искусстве.Письма об эстетическом воспитании человека // Собр. соч.: В 7 т. Т. 6. М., 1957.

Альфиери В.Жизнь Витторио Альфиери из Асти, рассказанная им самим. М., 1979.

Гольдони К. Комедия – программа «Комический театр» (по Хрестоматии Л.И.Гительмана)

Гольдони К. Мемуары. М., 1933.

Гоцци К. Выступления против Гольдони (по Хрестоматии С.С.Мокульского).

в) Общие исследования, монографии, статьи

Аникст А.А. Творческий путь Гёте. М., 1989.

Аникст А.А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга. М., 1967.

Аникст А.А. «Фауст» Гёте: литкомментарий. М., 1979.

Аникст А.А. Дидро и французский театр XVIII в. // Эстетика Дидро и современность. М., 1989.

Асмус В.Ф. Жан-Жак Руссо. Шиллер об отчуждении в культуре XVIII в. // Асмус В.Ф. Историко-философские этюды. М., 1984.

Барт Р. О Расине // Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989.

Берковский Н.Я. Театр Шиллера. // Берковский Н.Я. Статьи о литературе. М.;Л., 1962.

Бордонов Ж. Мольер. М., 1983.

Бояджиев Г.Н. Мольер. М., 1967.

Вильмонт Н.Н. Гёте. М., 1959.

Гвоздев А.А. От акробатизма к трагическому искусству (Жизненный путь Ф. Шредера). // Гвоздев А.А. Из истории театра и драмы. Пг., 1923.

Грандель Ф. Бомарше. М., 1985.

Державин К. Н. Вольтер. М., 1946.

Жирмунская Н.А. Трагедии Расина // Расин Ж. Трагедии. М., 1977.

Жан Расин: 350 лет со дня рождения. М., 1989.

Кадышев В. Расин. М., 1990.

Кагарлицкий Ю.И. Шекспир и Вольтер. М., 1980.

Кагарлицкий Ю.И. Западноевропейский театр эпохи Просвещения в оценке русской и советской критики (1870-1930-е годы). М., 1976.

Кагарлицкий Ю.И. Театр на века. М., 1987.

Кагарлицкий Ю. И. Дидро и Шекспир // Эстетика Дидро и современность. М., 1989.

Карская Т.Я. Французский ярмарочный театр. М., 1948.

Костелянец Б.О. Драма и действие. Вып. 2, СПб, 1994.

Костелянец Б.О. Проблема действия и теория драмы Г.Э. Лессинга // Левбарг Л.А. Из научного наследия. Сб. под ред. Л.И. Гительмана и В.И. Максимова. СПб, 1997.

Ланштейн П. Жизнь Шиллера. М., 1984.

Левбарг Л.А. Мерсье. Л.; М., 1960.

Левбарг Л. А. Луи Себастьян Мерсье о драматургии и театре. Ален-Рене Лесаж // Левбарг Л.А. Из научного наследия. Сб. под ред. Л.И. Гительмана и В.И. Максимова. СПб, 1997.

Лессинг и современность: Сб. статей // Под ред. Мих. Лифшица. М., 1981.

Менцель Г.В. Годы в Вольфенбюттеле [о Лессинге]. М., 1986.

Минц Н.В. Дэвид Гарик и театр его времени. М., 1977.

Михайлов А. Театр Корнеля // Корнель П. Театр: В 2 т. Т.2.М., 1984.

Мокульский С.С. Мольер. М., 1936.

Мокульский С.С. Расин. М., 1940.

Молодцова М.М. Карло Гольдони. СПб, 2009.

Момджан Х.Н. Французское просвещение XVIII века. М., 1983.

Монгрёдьен Ж. Повседневная жизнь комедиантов во времена Мольера. М., 2008.

Полякова Н. Шрёдер. М., 1987.

Реизов В.Г. Карло Гольдони. Л.; М., 1957.

Роджерс П. Генри Филдинг: Биография. М., 1984.

Рыкова Н.Я. Адриенна Лекуврёр. Л., 1967.

Сахновская-Панкеева А.В. Возникновение и функционирование Итальянского театра в Париже // Итальянский театр Герарди. Избранное: в 2 т. СПб, 2007.

Ступников И.В. Английский театр: конец XVII – начало XVIII в. Л., 1986.

Ступников И.В. Дэвид Гарик. М., 1969.

Ступников И.В. Энн Олфилд. М., 1976.

Ферраци М. Комедия дель арте и ее исполнители при дворе Анны Иоанновны. (пер.с итал. А.О.Демина) М., 2008

Финкельштейн Е.Л. Бомарше. Л., 1957.

Фридендер Г. М. Лессинг. Л., 1958.

Чернова А. Советы королевского обойщика // Театр, 1969, N3.

Чечельницкая Г. Шиллер. Л., 1969.

Шервин О. Шеридан. М., 1978.

Театр период 1789-1871 гг.

а) Пьесы:

Немецкие пьесы

Людвиг Тик. Кот в сапогах (по изд.: Немецкая романтическая комедия. СПб, 2004)

Фридрих Гёльдерлин. Смерть Эмпедокла // Гёльдерлин Ф. Сочинения. М., 1969.

Генрих фон Клейст. Разбитый кувшин Принц Гомбургский

Э.Т.А. Гофман. Принцесса Бландина Принцесса Брамилла.

Георг Бюхнер. Смерть Дантона. Войцек

Карл Гуцков. Уриэль Акоста. Прообраз Тартюфа

Фридрих Геббель. Юдифь. Мария Магдалина. Нибелунги

Французские пьесы

- Мари-Жозеф Шенье Карл IX, или Урок королям // Французский театр эпохи Просвещения. М., 1957. Т.2.
Казимир Делавинь . Людовик XI. СПб, 1877.
Виктор Дюканж и Дино . Тридцать лет, или Жизнь игрока. М., 1923.
Проспер Мериме. Женщина-дьявол, или Искушение святого Антония. Карета святых даров. Жагерия. // Мериме П. Избранные драматические произведения. М., 1954 (или др. изд.).
Виктор Гюго. Марион Делорм. Эрнани Рюи Блаз
Александр Дюма-отец. Антони Кин, или Гений и беспутство // Дюма А. Пьесы. М., 1964.
Альфред де Виньи Чаттертон. М.;Л., 1957, или Виньи А. Избранное. М., 1987.
Альфред де Мюссе. Любовью не шутят Прихоти Марианны. Лорензаччо // Мюссе А. Избранные произведения: В 2 т. Т. 1. М., 1957.
Оноре Бальзак. Мачеха
Ф. Дюмануар, А. Деннери. Дон Сезар де Базан М.,1955
Феликс Пиа. Парижский тряпичник
Фредерик-Леметр, Сент-Аман и др. Робер Магер (по изд.: Записки о театре. М.;Л., 1960.)
Эжен Скриб. Стакан воды
Эжен Лабиш. Соломенная шляпка
Э. Скриб, Э. Легуве. Адриенна Лекуврёр
Александр Дюма-сын. Дама с камелиями М., 1873.

Английские пьесы

- Джордж Гордон Байрон. Манфред. Каин
Перси Биши Шелли. Ченчи
Э.Д. Бульвер-Литтон. Лионская красавица

Итальянские пьесы

- Паоло Джакометти. Гражданская война (Семья преступника) // Островский А.Н. Полн. соб. соч.: В 12т. Т. 9. М., 1978.
Пало Феррари Гольдони и его шестнадцать новых комедий («В борьбе за идею»). М., 1900.
Сильвио Пеллико. Франческа да Римини. СПб, 1882.

б) Театрально-эстетические документы

- Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980
Вагнер Р. Произведение искусства будущего
Гюго В. Предисловие к драме «Кромвель»
Стендаль. Расин и Шекспир
Тальма Ф.-Ж. Мемуары. М.;Л., 1934.
Ристори А. Этюды и воспоминания. СПб, 1904.
Росси Э. Сорок лет на сцене. Л., 1976.

в) Общие исследования, монографии, статьи

- Аникст А.А. Теория драмы на Западе в первой половине XIX века: Эпоха романтизма. И., 1980.
Аникст А.А. Теория драмы от Гегеля до Маркса. М., 1983.
Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. Л., 1973.
Григорьев Ап. Великий трагик // Григорьев Ап. Воспоминания. М., 1988.
Дейч А.И. Франсуа-Жозеф Тальма. М., 1973.
Державин К.Н. Театр французской революции. Л., 1932.
Дмитриев А.С. Проблемы иенского романтизма. М., 1975.
Дьяконова Н. Я. Английский романтизм: Проблемы эстетики. М., 1978.
Евнина Е.М. Виктор Гюго. М., 1976.
Зингер Г.Р. Элиза Рашель. М., 1980.
Карельский А.В. От героя к человеку: Два века западноевропейской литературы. М., 1990.
Карельский А.В. Драма немецкого романтизма. М., 1992.
ожик Ф. Дебюро. Л., 1973.
Костелянец Б.О. Драма и действие. Вып. 2, СПб, 1994.
Лиштанберже А. Рихард Вагнер как поэт и мыслитель. М., 1997.
Луков В.А. Французская драматургия на рубеже XVIII-XIX веков. М., 1985.
Льюис Дж. Г. Актеры и сценическое искусство. Варшава, 1876.
Минц Н.В. Эдмунд Кин. М., 1957.
Минц Н.В. Театральная коллекция Франции. М., 1989.
Моруа А. Олимпико, или Жизнь Виктора Гюго. М., 1983.
Наливайко Д.С. Романтизм как эстетическая система // Вопросы литературы. 1982, № 11.
Наливайко Н.В. Искусство: направления, течения и стили. Киев, 1981.
Реизов Б.Г. Между классицизмом и романтизмом: спор о драме в период Первой империи. Л., 1962.
Сальвинии Ч. Томмазо Сальвинии. М., 1971.
Слободкин Г. Венская народная комедия XIX века. М., 1985.
Троицкий З.Л. Карл Зейдельман и формирование сценического реализма в Германии. Л.;М., 1940.
Тураев С.В. От Просвещения к Романтизму. М., 1983.
Финкельштейн Е.Л. Фредерик-Леметр. Л., 1968.
Шетер И. Романтизм: Предыстория и периодизация // Европейский романтизм. М., 1973.

Театр периода 1871-1914 гг.

а) Пьесы:

Скандинавские пьесы

Генрик Ибсен. Бранд. Пер Гюнт. Кукольный дом. Враг народа. Привидения. Дикая утка Росмерсхольм. Строитель Сольнес. Бьёрнстjerne Бьёрнсон. Свыше наших сил (часть 1)

Кнут Гамсун. У врат царства. Драма тжизни.

Август Стриндберг. Отец. Фрекен Жюли. Эрик XIV. Пляска смерти. Соната призраков

Французские и бельгийские пьесы

Эдмон Ростан. Сирано де Бержерак

Морис Метерлинк. Слепые. Непрошенная. Сестра Беатриса. Пеллеас и Мелисанда. Чудо святого Антония. Синяя птица

Эмиль Верхарн Зори // Верхарн Э. Избранное. М., 1955.

Анри Бек. Парижанка. М., 1910.

Оскар Мирбо. Нажива. М., 1941.

Анатоль Франс. Кренкебель // Собр. соч.: В 8 т. Т. 5. М., 1959.

Поль Верлен Один и Другие // Французский символизм: Драматургия и театр. СПб, 2000.

Альфред Жарри. Убю-король (по изд.: Французский символизм: Драматургия и театр. СПб, 2000 или Жарри А. «Убю король» и другие произведения. М., 2002.)

Поль Клодель. Благая весть Марии (СПб, 2006.) "Атласная туфелька" // Границы спектакля. СПб, 1999.

Немецкие пьесы

Герхард Гауптман. Одинокие. Потонувший колокол. Ткачи. Возчик Геншель. Крысы. Перед заходом солнца

Франк Ведекинд. Пробуждение весны (по изд.: Театр и искусство. 1907. № 38.)

Гуго фон Гофмансталь. Гофмансталь Г. Смерть Тициана. Имя рек // Гофмансталь Г. Избранное. М., 1995.)

Артур Шницлер. Подвенечная фата Пьеретты (по изд.: Театр. 1993. № 5.)

Герман Зудерман Родина // Зудерман Г. Собрание драматических произведений. М., 1903. Т. 1.

Английские и ирландские пьесы

Оскар Уайльд. Саломея. Идеальный муж

Бернард Шоу. Профессия миссис Уоррен. Кандида. Цезарь и Клеопатра. Человек и сверхчеловек Пигмалион. Дом, где разбиваются сердца. Святая Иоанна (Желательно читать по: Шоу Б. Полн. собр. соч.: В 6 т. Л., 1978-1981).

Джон Голсуорси Серебряная коробка // Голсуорси Д. Драмы и комедии. М., 1956.

Уильям Батлер Йейтс. На берегу Бейли // Йейтс У. Б. Избранные стихотворения. М., 1995.

Уильям Батлер Йейтс. У ястребиного источника // Йейтс У. Б. Роза и башня. СПб, 1999.

Джон Миллингтон Синг. Удалой молодец – гордость Запада.

Грегори А. На восходе луны // Ирландские театральные миниатюры. М., 1961.

Итальянские пьесы

Джованни Верга Сельская честь // Верга Д. Драмы. М.; Л., 1941.

Габриеле Д'Аннунцио Г. Франческа да Римини // Собр. соч.: В 12 т. Т. 9. СПб, 1909. Мертвый город // Собр. соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1994.

Сэм Бенелли. Рваный плащ // Бенелли С. Избр. соч. М., 1923.

Джироламо Роветта Романтизм. М., 1940.

б) Театрально-эстетические документы:

Антуан А. Дневники директора театра. М.; Л., 1939.

Аппиа А. Живое искусство. М., 1993.

Бернар С. Моя двойная жизнь. М., 1991. (или др. изд.)

Коклен-старший. Искусство актера. Л., 1937.

Крэг Э.Г. Воспоминания. Статьи. Письма. М., 1988.

Льонье-По О.-М. Парад: Театральные воспоминания и впечатления // Французский символизм: Драматургия и театр. СПб, 2000.

Стриндберг А. Предисловие к «Фрекен Жюли» // Стриндберг А. Избранные произведения: В 2 т. М., 1986. Т.1.

Терри Э. История моей жизни. М., 1963.

Фуке Г. Революция театра. СПб, 1911. Терри Э. История моей жизни. М., 1963.

Шоу Б. Квинтэссенция ибсенизма // Шоу Б. О драме и театре. М., 1963.

Общие исследования, монографии, статьи:

Адмони В.Г. Генрик Ибсен. М.; Л., 1989.

Аникст А.А. Теория драмы на Западе во второй половине XIX века. М., 1988.

Бартошевич А.В. Шекспир на английской сцене. Конец XIX – первая половина XX в. М., 1985.

Бачелис Т.И. Шекспир и Крэг. М., 1983.

Божович В.И. Традиции и взаимодействие искусств. Франция. Конец XIX – начало XX века. М., 1987.

Бушуева С.К. Моисси. Л., 1986.

Бушуева С.К. Полвека итальянского театра. Л., 1978.

Бояджиева Л.В. Рейнгардт. М., 1987.

Гительман Л.И. Из истории французской режиссуры. Л., 1976.

Гительман Л.И. Идеино-творческие поиски французской режиссуры XX века. Л., 1988.

Гительман Л.И. Русская классика на французской сцене. Л., 1978.
Зингерман Б.И. Очерки истории драмы 20 века. М., 1979.
Макарова Г.В. Театральное искусство Германии на рубеже XIX – XX вв.: национальный стиль и формирование режиссуры. М., 1992.
Максимов В. И. Театральный символизм во Франции: Основные тенденции // Записки Санкт-Петербургской театральной библиотеки. Вып. 2. СПб, 1999.
Максимов В.И. Становление театрального модерна во Франции // Записки Санкт-Петербургской театральной библиотеки. Вып. 1. СПб, 1997.
Мочалова Л.Г. Генри Ирвинг. Л., 1982.
Некрасова И.А. Поль Клодель и европейская сцена XX века. СПб, 2009.
Образцова А.Г. Стелла Патрик Кемпбелл. М., 1973.
Образцова А.Г. Бернард Шоу и европейская театральная культура на рубеже XIX –XX веков. М., 1974.
Образцова А.Г. Синтез искусств и английская сцена XIX –XX веков. М., 1984.
Ряполова В. У.Б. Йейтс и ирландская художественная культура. М., 1985.
Синьорелли О. Элеонора Дузе. М., 1975.
Тишунина Н.В. Театр У.Б.Йетса и проблема развития западноевропейского символизма. СПб, 1994.
Финкельштейн Е.Л. Жак Копо и театр Старой Голубятни. Л., 1971.
Шварц В.С. Йозеф Кайнц. Л., 1972.
Шкунаева И.Д. Бельгийская драма от Метерлинка до наших дней. М., 1973.

Театр XX века

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

1. История зарубежного театра: В 4 т. Тт. 3, 4. М., 1986-1987.
2. Гительман, Л.И. История зарубежного театра. — СПб, 2005.
3. Гительман, Л.И. Хрестоматия по истории зарубежного театра. — СПб, 2007.
4. Искусство режиссуры за рубежом. Первая половина XX века. Хрестоматия. — СПб, 2004.
5. Павис, П. Словарь театра. — М., 2003.

Театрально-эстетические документы

Французский театр

Антология французского сюрреализма. М., 1994.
Арто А. Театр и его двойник. Манифесты. Драматургия. Лекции. Философия театра. СПб.;М., 2000.
Барро Ж.-Л. Размышления о театре. М., 1959.
Барро Ж.-Л. Воспоминания для будущего. М., 1979.
Блок Ж.Р. Ответственность таланта. М., 1984.
Вилар Ж. О театральной традиции. М., 1956.
Вилар Ж. Хроника в форме романа. М., 1999.
Декру Э. Слово о миме. Архангельск, 1992.
Дюллен Ш. Воспоминания и заметки актера. М., 1958.
Жемье Ф. Мысли о театре. М., 1960.
Жуве Л. Мысли о театре. М., 1960.
Ионеско Э. Противоядия. М., 1992.
Как всегда - об авангарде. М., 1992.
Камю А. Творчество и свобода. М., 1990.
Филип А. Жерар Филипп: Воспоминания. Л.; М., 1962.

Английский театр

Брук П. Пустое пространство. М., 1976. 2-ое изд.: М., 1996.
Брук П. Блуждающая точка. М., 1996.
Брук П. Нити времени. М., 2005
Гилгуд Д. На сцене и за кулисами. Л., 1969.
Редгейв М. Маска или лицо? М., 1965.

Немецкий театр

Брехт Б. Диалектическая драматургия. Театр удовольствия или театр поучения? Об экспериментальном театре. "Малый органон" для театра // Брехт Б. Собр. соч.: В 5 т. Т.5/2. М., 1965.
Вайс П. Заметки о документальном театре // Иностранная литература. 1968. N7.
Винтерштейн Э. Моя жизнь и мое время. Л., 1968.
Пискаатор Э. Политический театр. М., 1934.

Итальянский театр

Барба Э. Бумажное каное. СПб, 2008
Бене К. Театр без спектакля. СПб; М., 1990.
Висконти Л. Мой театр // Висконти о Висконти. М., 1990.
Грасси П. Двадцать пять лет на улице Ровелло // Грасси П. Мой театр. М., 1983.
Стрелер Д. Театр для людей. М., 1984.
Фо Д. «Идеальный театр» // Театр. 1988. N 11

Испанский театр

Лорка Гарсия Ф. Об искусстве. М., 1971.
Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства // Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991.

Театр США

Миллер А. Наплывы времени. М., 1998.

О'Нил Ю. О трагедии. Стриндберг и наш театр. Театр и его средства // Писатели США о литературе. Т.2. М., 1982.

Уильямс Т. Трамвай "Успех". Драма - мир остановленного времени // О'Нил Ю., Уильямс Т. Пьесы. М., 1985.

Уильямс Т. Memories//Театральная жизнь. 1991. №№ 1-4, 6,8.

Исследования, монографии, статьи

Французский и бельгийский театр

Гительман Л.И. Идеино-творческие поиски французской режиссуры XX века. Л., 1988.

Гительман Л.И. Из истории французской режиссуры. Л., 1976.

Гительман Л.И. Русская классика на французской сцене. Л., 1978.

Гительман Л.И. Тенденции прогрессивной французской режиссуры 1960-1970-х годов. Л., 1977.

Гогоберидзе Й.К. Эстетическая модель театра Альбера Камю // Эстетические идеи в истории зарубежного театра. Л., 1991.

Дюшен И. Сальвадор Дали о драматургии // Современная драматургия. 1990. №3.

Зингерман Б.И. Жан Вилар и другие. М., 1964.

Зингерман Б.И. Драматургия Самюэля Беккета//Вопросы театра. М., 1966.

Максимов В.И. Век Антонена Арто. СПб, 2005.

Максимов В. И. Эстетический феномен Антонена Арто. СПб, 2007.

Малявин В.В. Театр Востока Антонена Арто // Восток-Запад. М., 1985.

Мамардашвили М. Метафизика Арто // Мамардашвили М. Как я понимаю философию. М., 1992).

Маркова Е.В. Марсель Марсо. СПб, 1996.

Маркова Е.В. Этьен Декру. Теория и школа «mime pur». СПб, 2008.

Проскурникова Т. Авиньон Жана Вилара. М., 1989.

Проскурникова Т. Театр Франции. Судьба и образы. СПб, 2002

Финкельштейн Е.Л. Жак Копо и Театр Старой Голубятни. Л., 1971.

Финкельштейн Е.Л. Картель четырех. М.; Л., 1974.

Шкунаева И.Д. Бельгийская драма от Метерлинка до наших дней. М., 1973.

Эсслин М. Театр абсурда. СПб, 2010.

Якимович Т.К. Драматургия и театр современной Франции. М., 1968.

Якимович Т.К. Французская драматургия на рубеже 1960-1970-х годов. Киев, 1973.

Английский и ирландский театр

Аникст А.А. От Осборна к Морсеру // Театр. 1969. N 6.

Бабенко В.Г. Драматургия современной Англии. М., 1981.

Бартошевич А.В. Шекспир. Англия. XX век. М., 1994.

Бартошевич, А.В. «Мирозданию современный». Шекспир в театре XX века. М., 2002

Великобритания: Драматургия и театр. Справочник. Сост. Ступников И.В. М., 1992.

Друзина М.В. Шон О'Кейси — драматург. М., 1963.

Ковалев Ю.В. Пол Скофилд. Л., 1970.

Котрелл Дж. Лоренс Оливье. М., 1985.

Образцова А.Г. Современная английская сцена. М., 1978.

Ряполова В. У.Б. Йейтс и ирландская художественная культура. М., 1985.

Ступников И.В. Эдит Эванс. Л., 1981.

Ступников И. В. Алек Гиннес. СПб, 1994.

Тайней К. На сцене и в кино. М., 1969

Тишунина Н.В. Театр У.Б. Йейтса и проблема развития западноевропейского символизма. СПб, 1994.

Утилов В. Вивьен Ли. М., 1980.

Хайченко Е. Поэтический театр У.Б.Йейтса. М., 1986.

Шестаков Д.П. Современная английская драма. М, 1968.

Швыдкой М. П. Брук и Е. Гротовский: опыт параллельного исследования // Театр. 1988. N11.

Немецкий театр

Варгафтик Е.С. Елена Вайгель. Л., 1976.

Девекин В.Н. Не сгоревшие на костре. Антифашистская драматургия 1933-1945 годов. М., 1979.

Клюев В.Т. Театрально-эстетические взгляды Б. Брехта. М., 1966.

Коган Э.А. Политический театр Пискаatora после Второй Мировой войны // Проблемы зарубежного театра и драматургии. Л., 1977.

Копелев Л.З. Брехт. М., 1966

Макарова Г. В. Прогрессивные тенденции в театральном искусстве ФРГ. 1949-1984 гг. М., 1986.

Макарова Г. В. Актерское искусство Германии: Роли - сюжеты - стиль: Век XVIII - век XX. М., 2000.

Райх Б. Вена - Берлин - Москва - Берлин. М., 1972.

Рудницкий К.Л. Уроки Брехта // Рудницкий К. Спектакли разных лет. М., 1974.

Шнеерсон Г. Эрнст Буш и его время. М., 1971.

Шумахер Э. Жизнь Брехта. М., 1988.

Экспрессионизм (Сб. статей). Пг.; М., 1923.

Экспрессионизм (Сб. статей). М., 1966.

Фрадкин И.М. Бертольт Брехт: Путь и метод. М., 1965.

Юзовский Ю. Бертольт Брехт и его искусство // Юзовский Ю. О театре и драме. В 2 т. Т.1.М., 1982.

Австрийский и швейцарский театр

- Агапова Л.А. Проблема героя в драматургии М. Фриша // Идеологическая борьба в современном зарубежном театре. М., 1987.
Архипов Ю. 14 тезисов к Фридриху Дюрренматту // Дюрренматт Ф. Комедии. М., 1969.
Архипов Ю. Макс Фриш в поисках утраченного единства // Фриш М. Пьесы. М., 1970.
Архипов Ю. Австрийская драматургия XX века // Вопросы литературы. 1979. N11.
Клюев В. Театр Западной Германии и "новые левые" (О творчестве П. Хандке)//Театр. 1970. N 7.
Чаки М. Идеология оперетты и венский модерн. СПб, 2001.
Швыдкой М. Исторический театр Фердинанда Брукнера // Театр. 1975. N6.

Фрадкин И. Карл Цукмайер сквозь шесть десятилетий // Театр. 1980. N 3.

Итальянский театр

- Бояджиев Г.Н. Итальянские тетради. М., 1968.
Бояджиев Г.Н. Профили итальянской сцены // Современное искусство. Италия: Кино. Театр. Живопись. Скульптура. Архитектура. М., 1970.
Бушуева С.К. Полвека итальянского театра. 1880-1930. Л., 1978.
Бушуева С.К. Итальянский современный театр. Л., 1983.
Грищенко С. Политический театр Италии // Театр. 1971. N 10
Марков П.А. Пять спектаклей театра Эдуардо // Марков П.А. В театрах разных стран. М., 1957.
Микеладзе Н. Кармело Бене, или Как опровергнуть самого себя // Театр. 1992. N1.
Молодцова М.М. Луиджи Пиранделло. Л., 1982.
Панюшкин В. Лука Ронкони. К проблеме "великих" спектаклей // Театр. 1993. N 2.
Силин А. Итальянский студенческий — время бури и натиска // Театр. 1972. N 7.
Скорнякова М. Италия: Политика и сцена // Театр. 1976. N 3.
Скорнякова М. "Мистерия-Буфф" по-итальянски // Театр. 1988. N 3.
Скорнякова М. Итальянская фольклорная традиция в творчестве Э.Де Филиппо // Современное западное искусство. XX век. М., 1988.
Скорнякова М. Лука Ронкони, или Театральное пространство М., 1997.
Скорнякова М. Эдуардо де Филиппо и неаполитанский театр XX века. М., 2006
Топуридзе Е.И. Философская концепция Луиджи Пиранделло. Тбилиси, 1971

Испанский театр

- Матяш Н. Испанский театр 70-х годов // Современная художественная литература за рубежом. 1975. N 5.
Свищева Н.И. Театр Федерико Гарсия Лорки // Зарубежная литература и современность. М., 1970.
Силонас Ю.В. Испанская драма XX века. М., 1980

Театр США

- Аникст А., Бояджиев Г. Шесть рассказов об американском театре. М., 1963.
Вернадская В. Четыре десятилетия американской драмы. М., 1993.
Бутрова Т. В. Время и люди Торнтон Уалдера // Западное искусство. XX век. М., 1992.
Воинова З. Театральный Бродвей: эскапизм или пропаганда? // Современное западное искусство. М., 1972.
Вульф В. От Бродвея немного в сторону. М., 1982.
Гордеева М. Театральная Америка в преддверии 80-х. М., 1979.
Кино. Театр. Музыка. Живопись в США. М., 1964.
Коваленко Г. Разрушение стереотипа американского характера. Опыт исследования пьес Олби//Американский характер. Очерки культуры США. М., 1991.
Коваленко Г.В. «Кто боится Вирджинии Вульф?» Э. Олби в режиссуре автора//Проблемы театральности. Сб. трудов. СПб, 1993.
Коваленко Г.В. Парадоксы этнического театр: Драматургия Т.Д. Хуана //Американский характер. Очерки культуры США. М., 1995.
Коваленко Г. В. «Дети Юджина О'Нила»: Драматургия 80-х//Американский характер. Очерки культуры США. М., 1998.
Коренева М. Драматургия//Литература США в 70-е годы XX века. М., 1983.
Коренева М. Творчество Юджина О'Нила и пути американской драмы. М., 1990.
Кратч Дж. Американская драма//Литературная история США: В 3-х т. Т.3.М., 1979.
Лоу А. Мрачные пьесы Бродвея//Театр. 1979. N 11.
Ромм А.С. Американская драматургия первой половины XX века. Л., 1978.
Смирнов Б.А. Театр США XX века. Л., 1976.
Ступников И.В. Кэтрин Корнелл. Л., 1973.
Хассан И. После 1945 года//Литературная история США: В 3-х т. Т.3. М., 1979.
Цимбал И.С. От Юджина О'Нила к современной американской драме//Социальная тема в современном зарубежном театре и кино. Л., 1976.
Цимбал И.С. Американские актеры первой половины XX века. Л., 1989.
Швыдкой М. Судьба одиноких комедиантов, или записки о современном зарубежном театре XX века. М., 1993.

Пьесы

Французские и бельгийские пьесы.

- Арто А. Кровавый фонтан // Бездна (Арс-Иетербург). СПб, 1992 (или-Антология французского сюрреализма. М., 1994).
Аполлинер Г. Груды Тиресия // Аполлинер Г. Эстетическая хирургия. СПб, 1999.
Витрак Р. Тайны любви //Антология французского сюрреализма. 20-ые гг. М., 1994.
Жироду Ж. Троянской войны не будет. Электра //Жироду Ж. Пьесы. М., 1981.

Кокто Ж. Орфей // Кокто Ж. Петух и Арлекин. СПб, 2000.
Кокто Ж. Человеческий голос // Иностранная литература. 1971. N 6.
Кокто Ж. Адская машина // Кокто Ж. В трех томах с рисунками автора. Т. 2. Театр. М., 2002.
Салакру А. Архипелаг Ленуар // Пьесы современной Франции. М., 1960.
Камю А. Калигула. Недоразумение // Камю А. Сочинения. В 5 т. Т. 1. Харьков, 1998.
Сартр Ж.-П. Мухи. Мертвые без погребения. За закрытыми дверями // Сартр Ж.-П. Философские пьесы. М. 1996.
Ануй Ж. Эвридика. Антигона. Жаворонок // Ануй Ж. Пьесы: В 2 т. М., 1969.
Ионеско Э. Лысая певица. М., 1990.
Ионеско Э. Носорог. Король умирает // Носорог. СПб., 1999.
Адамов А. Весна 71. М., 1968.
Беккет С. В ожидании Годо // Беккет С. Театр. СПб., 1999.
Беккет С. Счастливые дни // там же
Жене Ж. Служанки. Балкон // Театр Жана Жене. СПб, 2001.
Аррабаль Ф. Пикник // Театр парадокса. М., 1991.
Саган Ф. Загнанная лошадь. М., 1978.
Саган Ф. Сиреневое платье Валентины // Современная французская комедия. В 2 т. Т.1. М., 1989.
Дорэн Ф. Самая-самая // Там же. Т.2.
Ару Г. Лаура и Жаки // Там же. Т.1.
Кольгес Б.-М. Западная пристань. М., 1995.
Кроммелинк Ф. Великолепный рогоносец // Восемь бельгийских пьес. М. 1975.
Гельдерод М. де. Эскориал. Исход актера. Школа шутов // Гельдерод М. Театр. М., 1983.

Английские и ирландские пьесы

Моэм С. Круг // Моэм С. Собр. соч.: В 5 т. Т. 5. М., 1994.
Пристли Д.Б. Опасный поворот. Время и семья Конвей // Пристли Д.Б. Избранное. М., 1987.
Пристли Д.Б. Скандальное происшествие с мистером Кеттлом и миссис Мун. М., 1958.
Элиот Т.С. Убийство в соборе. СПб, 1999.
Осборн Д. Оглянись во гневе. Комедиант // Осборн Д. Пьесы. М., 1978.
Уэскер А. И ко всему — картошка // Семь английских пьес. М., 1968.
Дилени Ш. Вкус меда // Там же.
Болт Д. Человек для любой поры // Там же.
Пинтер Г. Сторож. Пейзаж Коллекция // Пинтер Г.. Пьесы. СПб, 2006
Пинтер Г. Коллекция // Пинтер Г. Коллекция. М., 2006.
Килти Дж. Милый лжец. М., 1963.
Арден Дж. Пляска сержанта Масгрейва. Последнее прости Армстронга // Арден Дж. Пьесы. М, 1971.
Стоппард, Т. Розенкранц и Гильденстерн мертвы. Берег Утопии. // Пьесы. М., 2006
Стоппард Т. Аркадия // Иностранная литература. 1996. № 2
Макдонах, М. Человек-подушка и другие пьесы. М., 2008
О'Кейси Ш. Алые розы для меня Костер епископа // О'Кейси Ш. Пьесы. М., 1961.
Фрил Б. Молли Суини // Фрил Б. Нужен перевод. СПб, 2008.
Джойс Д. Изгнанники // Театр. 1991. N 12.

Немецкие пьесы

Кайзер Г. Газ. М.;Пг., 1923.
Кайзер Г. Коралл. Одесса, 1922.
Кайзер Г. С утра до полуночи. М.; Пг., 1923.
Газенклевер В. Люди // Современный запад. 1928. N 4.
Толлер Э. Гоп-ля, мы живем! (Любое издание)
Толлер Э. Человек-Масса. М., 1923.
Толлер Э. Эуген несчастный. Пг., 1923.
Брехт Б. Трехгрошевая опера. Мамаша Кура ж и ее дети. Жизнь Галилея. Добрый человек из Сезуана. Карьера Артуро Уи. Что тот солдат, что этот. Страх и отчаяние в третьей империи. Кавказский меловой круг // Брехт Б. Собр. соч.: В 5 т. М., 1963-1964.
Борхерт В. Снаружи перед дверью // Борхерт В. Избранное. М., 1977.
Вольф Ф. Профессор Мамлок // Вольф Ф. Пьесы. М., 1963.
Франк Л. Карл и Анна // Франк Л. Пьесы. М. 1972.
Фейхтвангер Л. Вдова Капет // Фейхтвангер Л. Пьесы. Л.;М., 1960.
Вайс П. Преследование и убийство Жана-Поля Марата, представленное труппой психиатрической лечебницы в Шарантоне под руководством маркиза де Сада (Марат-Сад). О том, как господин Макинпот от своих злосчастий избавился // Вайс П. Пьесы. М., 1981.
Вальзер М. Черный лебедь // Вальзер М. "Дуб и кролик" и другие пьесы. М., 1974.
Крец Ф.-К. Верхняя Австрия. Гнездо // Крец Ф.-К. "Гнездо" и другие пьесы. М., 1981.
Хакс П. Разговоры в семействе Штейн об отсутствующем господине фон Гете // Хакс П. Пьесы. М., 1979.
Мюллер Х. Гамлет-машина // Современная драматургия. 1993. №2.
Белль Г. Час ожидания // Белль Г. Город привычных лиц. М., 1964.
Вайзенборн Г. Потерянное лицо. М., 1959.
Хакс П. Мельник из Сан-Суси // Драматургия ГДР. М., 1975.
Штриттматер Э. Невеста голландца // Театр. 1961. N 3.
Брукнер Ф. Елизавета Английская // Брукнер Ф. Пьесы. М., 1973.
Хорват Э. Сказки Венского леса // Хорват Э. Пьесы. М., 1980.
Хохвельдер Ф. Невинный // Хохвельдер Ф. Пьесы. М., 1970.

Кафка Ф. Охранник склепа // Бездна (Арс-Петербург). СПб, 1992.

Чокор Ф. По течению // Чокор Ф. Пьесы. М., 1978.

Дюрренматт Ф. Визит старой дамы. Физики // Дюрренматт Ф. Комедии. М., 1969.

Дюрренматт Ф. Играем Стриндберга // Иностранная литература. 1973. № 4.

Фриш М. Дон Жуан, или Любовь к геометрии // Фриш М. Пьесы. М., 1970.

Фриш М. Андорра // Театр. 1991. N 12.

Итальянские пьесы

Пиранделло Л. Лиола. Шесть персонажей в поиска автора. Генрих IV // Пиранделло Л. Пьесы. М., 1960.

Де Филиппо Э. Неаполь - город миллионеров. Филумена Мартуруано // Де Филиппо Э. Театр. М., 1983.

Бетти У. Скандал во дворце правосудия // Современная итальянская пьеса: В 2т. Т.1. М., 1973.

Фо Д. Не играйте с архангелами // Современная драматургия. 1986. N 1.

Вивиани Р. Неаполитанская деревня. Последний уличный бродяга // Вивиани Р. Пьесы. М., 1962.

Моравиа А. Беатриче Ченчи. М., 1957.

Дурси М. Бертольдо при дворе // Современная итальянская пьеса: В 2 т. Т. 1.М., 1973.

Збраджа Д. Роли М. Признания синьоры Эльвиры // Там же. Т.2.

Скуарцина Л. Девушка из Романьи. М., 1961.

Современная итальянская пьеса: В 2 т. Т.1. 1948-1956; Т.2. 1961-1966. М., 1973.

Американские (США) пьесы

О'Нил Ю. Любовь под вязами. Луна для пасынков судьбы // О'Нил Ю. Пьесы: В 2-х т. М., 1971.

О'Нил Ю. Траур - участь Электры. М., 1975.

О'Нил Ю. Курс на восток в Кардифф // Ю'Нил Т. Уильямс. Пьесы. М., 1985.

Андерсон М. Босоногий в Афинах. М., 1988.

Хеллман Л. Лисички // Хеллман Л. Пьесы. М.;Л., 1958.

Уайлдер Т. Наш городок. М., 1979.

Сароян У. Эй, кто-нибудь! // Сароян У. Путь вашей жизни. Пьесы. М., 1966.

Миллер А. Смерть коммивояжера // Миллер А. Пьесы. М., 1960.

Миллер А. После грехопадения // Театр. 1989. N 9.

Миллер А. Цена // Иностранная литература. 1968. N 6.

Хейворд Д. и Д. Порги и Бесс. Л.;М., 1961.

Хенсберри Л. Изюминка на солнце // Иностранная литература. 1959. № 11.

Хенсберри Л. Плакат на окне мистера Сиднея Брустайна // Иностранная литература. 1968. N3.

Болдуин Д. Блюз для мистера Чарли // Иностранная литература. 1964. N 11.

Гибсон У. Двое на качелях М., 1962.

Уильямс Т. Стекланный зверинец. Трамвай «Желание» Сладкоголосая птица юности. /любое издание)

Олби Э. Что случилось в зоопарке. Не боюсь Вирджинии Вульф // Олби Э. "Смерть Бесси Смит" и другие пьесы. М., 1967.

Олби Э. Американская мечта. Крошка Алиса // Современная драматургия. 1995. N 3-4.

Норман М. Спокойной ночи, мама! // Современная драматургия. 1990. № 2.

Кобурн Д. Игра в джин. М., 1980.

Шепард С. Истинный Запад // Театр. 1993. N 3.

Хуан Д. Дом спящих красавиц. Садизм и мазохизм // Драматург. 1995. № 5.

Мамет Д. Жизнь в театре // Современная драматургия. 1997. № 3.

Стейвис Б. Светильник, зажженный в полночь. М., 1980.

Копит А. Папа, бедный папа! Ты не вылезешь из шкапа. Ты повешен нашей мамой между платьем и пижамой // Современная драматургия. 1989. N2.

Шепард С. Где-то в Америке // Современная драматургия. 1990. N 2.

Американские театральные миниатюры. Л., 1960.

Падение города: Сб. американских радиопьес. М., 1974.

Свадьба на шоссе: Одноактные пьесы американских драматургов. М., 1976.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).

2. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного и полного освоения дисциплины «История зарубежного театра» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению закономерностей развития театра; получить научно обоснованное представление об историческом развитии и современном состоянии актерского, режиссерского, постановочного искусства в театрах разных эпох и стран; усвоить принципы театроведческой историографии и методологии. Студенты должны также приобрести навыки работы с научно-исследовательской, критической, популяризаторской, мемуарной, журналистской и другой театроведческой литературой, приобрести широкую профессиональную эрудицию.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

История русского театра

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра русского театра**
Учебный план 2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.)
очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **7 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	252	Виды контроля в семестрах: экзамен 4,6 зачет 3,5
в том числе:		
аудиторные занятия	134	
самостоятельная	46	
часов на контроль	72	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, профессор Кулиш Анатолий Петрович

кандидат искусствоведения, профессор Пригожина Лариса Георгиевна

доктор искусствоведения, профессор Титова Галина Владимировна

кандидат искусствоведения, доцент Тильга Лидия Владимировна

кандидат искусствоведения, доцент Цимбалова Светлана Илларионовна

Рабочая программа дисциплины

История русского театра

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03

Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.) очная.рлх

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра русского театра

Протокол от _____ 2023 г. № ____

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Чепуров Александр Анатольевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель данного курса – создание фундаментальной базы исторического знания о театре у обучающихся, выработка у них исторического подхода при осмыслении различного рода проблем театрального искусства.
2	Задачи: изучая данный курс, студенты должны познать закономерности исторического процесса, понять типологическую разницу театральных явлений различных эпох, приобрести навыки анализа театральных явлений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.О
Дисциплина «История русского театра» является теоретической основой профессиональной подготовки студентов. Освоение дисциплины находится во взаимодействии с дисциплинами «История русской литературы», «История зарубежной литературы», «История зарубежного театра», «История музыки».	
Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения такой дисциплины рабочего учебного плана, как «Эстетика».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История русской литературы
2	История зарубежной литературы
3	История зарубежного театра
4	История музыки
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Эстетика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий
ОПК-1: Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода
ОПК-1.1: Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусства
ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	Основные этапы развития отечественного театра и факты, имена, наиболее значительные для разных исторических эпох; классическую и современную драматургию
3.2 Уметь:	
3.2.1	Оценивать достижения отечественного театра в контексте мировой художественной культуры; ориентироваться в эстетических концепциях театра на разных этапах, включая современный
3.2.2	Анализировать художественные феномены и социальные проблемы, представляющие русский театр в сквозном движении от истоков к современности
3.3 Владеть:	
3.3.1	Понятийно-терминологическим аппаратом истории театра, корректно использовать его в анализе художественных явлений, принадлежащих разным эпохам и стилям

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. От истоков до середины XIX века		
1.1	Театральные элементы в русской народной культуре. /Лек/	3	1
1.2	Создание театра при дворе Алексея Михайловича /Лек/	3	1
1.3	Школьный театр /Лек/	3	1
1.4	Театр городского населения /Лек/	3	1
1.5	Развитие театральной культуры в России в первой половине XVIII в. /Лек/	3	1
1.6	Формирование драматургии классицизма. А. П. Сумароков. /Лек/	3	2
1.7	Создание русского национального театра. Ф. Г. Волков /Лек/	3	1
1.8	Основные тенденции развития театра и драматургии последней трети XVIII в. /Лек/	3	1
1.9	Театральное искусство конца XVIII – начала XIX веков /Лек/	3	1
1.10	Трагедия первой четверти XIX века /Лек/	3	2
1.11	Актерское искусство первой четверти XIX века /Лек/	3	2
1.12	Комедия первой четверти XIX века /Лек/	3	2
1.13	А.С. Пушкин (1799–1837) и театр /Лек/	3	2
1.14	Театр второй четверти XIX века /Лек/	3	1
1.15	Драматургия М. Ю. Лермонтова (1814–1841) /Лек/	3	1
1.16	Трагические актеры второй четверти XIX века /Лек/	3	4
1.17	Русский водевиль /Лек/	3	1
1.18	Актеры водевиля /Лек/	3	2
1.19	Н.В. Гоголь (1809–1852) и театр /Лек/	3	2
1.20	Драматургия И. С. Тургенева (1818–1883) /Лек/	3	1
1.21	Самостоятельная подготовка /Ср/	3	6
	Раздел 2. Вторая половина XIX века		
2.1	Актерское искусство в России в середине XIX века. /Лек/	4	6
2.2	Драматургия второй половины XIX века и театр. /Лек/	4	4
2.3	Драматургия А. К. Толстого (1817–1875) /Лек/	4	4
2.4	М. Е. Салтыков-Щедрин (1826–1889) и театр /Лек/	4	4
2.5	Драматургия А. В. Сухова-Кобылина (1817–1903) /Лек/	4	4
2.6	Л. Н. Толстой (1828–1910) и театр /Лек/	4	4
2.7	Актерское искусство второй половины XIX века /Лек/	4	4
2.8	Самостоятельная работа /Ср/	4	6
2.9	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	4	36
	Раздел 3. 1898–1923		
3.1	Становление искусства режиссуры и организация Московского Художественного театра /Лек/	5	1
3.2	А. П. Чехов и сценическая методология МХТ /Лек/	5	3

3.3	Драматургия Г. Ибсена и Г. Гауптмана на сцене МХТ /Лек/	5	1
3.4	М. Горький (1868–1936) и МХТ /Лек/	5	1
3.5	Малый театр на рубеже XIX – XX вв. /Лек/	5	1
3.6	Александринский театр на рубеже XIX – XX вв. /Лек/	5	1
3.7	В. Ф. Комиссаржевская и проблема актерского театра на рубеже XIX – XX вв. /Лек/	5	2
3.8	Театральный символизм /Лек/	5	2
3.9	Московский Художественный театр: 1908–1917 /Лек/	5	2
3.10	Начало студийного движения МХТ. Первая студия /Лек/	5	2
3.11	Театральный традиционализм /Лек/	5	2
3.12	Режиссура: 1907–1917 /Лек/	5	2
3.13	Октябрьская революция и театр /Лек/	5	1
3.14	Театр: 1917–1923 /Лек/	5	1
3.15	МХАТ и его студии /Лек/	5	2
3.16	Камерный театр: 1917–1922 /Лек/	5	1
3.17	Театральная деятельность В. Э. Мейерхольда: 1917–1922 /Лек/	5	4
3.18	Лозунг А. В. Луначарского «Назад к Островскому!» (1923) и начало нового этапа развития театра /Лек/	5	1
3.19	Самостоятельная подготовка /Ср/	5	6
	Раздел 4. 1923 – конец XX века		
4.1	Театр середины — второй половины 1920 х годов /Лек/	6	1
4.2	Малый театр /Лек/	6	1
4.3	Академический театр драмы /Лек/	6	1
4.4	Московский Художественный академический театр /Лек/	6	2
4.5	Московский Художественный академический театр Второй /Лек/	6	2
4.6	Театр имени Евг. Вахтангова /Лек/	6	2
4.7	Камерный театр /Лек/	6	1
4.8	Театр имени Вс. Мейерхольда (ТИМ, с 1926 г. ГостИМ) /Лек/	6	2
4.9	Театр 1930 х годов /Лек/	6	2
4.10	М. Горький и театр 1930 х годов /Лек/	6	1
4.11	Сценическая шекспириана 1930 х годов /Лек/	6	2
4.12	МХАТ СССР им. М. Горького /Лек/	6	2
4.13	Камерный театр /Лек/	6	2
4.14	Театр имени Вс. Мейерхольда /Лек/	6	2
4.15	Ленинградский театр Комедии /Лек/	6	2
4.16	Театр в годы Великой Отечественной войны /Лек/	6	1
4.17	Театр второй половины 1940 – начала 1950 х годов /Лек/	6	1
4.18	Театральная «оттепель» 1950 х годов /Лек/	6	2
4.19	Молодая режиссура /Лек/	6	2

4.20	Г. А. Товстоногов (1913–1989) и Большой драматический театр им. М. Горького /Лек/	6	2
4.21	Театр 1960-х годов /Лек/	6	1
4.22	Современная пьеса на сцене театра 1960-х годов /Лек/	6	2
4.23	Классика на сцене театра 1960-х годов /Лек/	6	2
4.24	Ю.П. Любимов и Театр драмы и комедии на Таганке /Лек/	6	2
4.25	Театр 1970 — первой половины 1980-х годов /Лек/	6	2
4.26	Театр второй половины 1980-х — 1990-х годов /Лек/	6	2
4.27	Самостоятельная работа /Ср/	6	28
4.28	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	6	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету (3 семестр):

Раздел 1. От истоков до середины XIX века.

1. Зрелищные и игровые элементы в русской народной культуре. Скоморошество. Церковные действа.
2. Придворные развлечения. Потешные палаты. «Комедийная хоромина» царя Алексея Михайловича (1672 – 1676).
3. Первая половина XVIII в.: формирование массовой зрелищной культуры. Театрализованные и собственно театральные опыты Петра I. Школьный театр. «Охочие комедианты». Устная народная драма. Иностранцы-гастролеры.
4. Учреждение национального театра на постоянной профессиональной основе. А. П. Сумароков — его первый руководитель и драматург. Ф.Г. Волков — «первый русского театра комедиант». Формирование театральной эстетики русского классицизма.
5. Театр в эпоху просвещенного абсолютизма Екатерины II (1762 – 1796). Д. И. Фонвизин и первые постановки его пьес.
6. Трагедия и комедия последней трети XVIII в. Появление новых жанров. «Мещанская драма», «слезная комедия», комическая опера.
7. Сентиментализм на сцене рубежа XVIII – XIX вв. Смена актерских поколений. И.А. Дмитревский — «распространитель сценического искусства». Новые средства театральной выразительности. Декорационные и постановочные эффекты. «Великолепный спектакль».
8. Драматургия В. А. Озерова и «неоклассицистская» трагедия первой четверти XIX века. А.С. Яковлев. Е.С. Семенова.
9. Комедия первой четверти XIX века: от И.А. Крылова до А.С. Грибоедова.
10. А.С. Пушкин — драматург и теоретик театра.
11. Романтизм и русская сцена 1830-х годов. В.А. Каратыгин и П.С. Мочалов.
12. Драматургия М.Ю. Лермонтова.
13. Водевиль и его актеры: В.Н. Асенкова, Н.О. Дюр, В.И. Живокини, Самойловы.
14. Н.В. Гоголь и театр.
15. «Натуральная школа» и русская сцена 1840-х гг.
16. Театр И.С. Тургенева.
17. Формирование основных принципов русской актерской школы. М.С. Щепкин. А.Е. Мартынов.

Вопросы к экзамену (4 семестр):

Раздел 2. Вторая половина XIX века.

1. Театр А.Н. Островского — общая характеристика. Начало творческого пути.
2. «Гроза»: первые критические отзывы и постановки.
3. Сатирическая драматургия конца 1850 – 1870-х гг. А.Н. Островский, М.Е. Салтыков-Щедрин, А.В. Сухово-Кобылин.
4. Историческая пьеса конца 1850 – 1870-х гг. А.Н. Островский, А.К. Толстой. Постановочная культура сценического воплощения.
5. Актерское искусство 1850 – 1870-х гг. П.М. Садовский, П.В. Васильев, В.В. Самойлов.
6. Новые темы и жанры в творчестве А.Н. Островского конца 1870 — первой половины 1880-х гг.
7. Театральная реформа 1882 г. Организационно-творческие принципы театральной жизни 1880-1890 гг.
8. Л. Н. Толстой и театр.
9. Классические традиции и современный «массовый» репертуар последней четверти XIX века.
10. Малый театр 1880 – 1890-х гг.
11. Г. Н. Федотова, М.Н. Ермолова.
12. А. П. Ленский, А.И. Южин.
13. Александринский театр 1880 – 1890-х гг.
14. К. А. Варламов, В. Н. Давыдов.
15. М.Г. Савина, П.А. Стрепетова.
16. Итоги развития русского дорежиссерского театра.

Вопросы к зачету (5 семестр):

Раздел 3. 1898 – 1923.

1. Предпосылки возникновения режиссуры и организация МХТ. К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко.
2. Открытие МХТ. Спектакль «Царь Федор Иоаннович» и «историко-бытовая линия» МХТ.
3. А.П. Чехов и театр. «Чайка» в Александринском театре и МХТ.
4. Спектакль МХТ «Три сестры».
5. М. Горький и МХТ. Спектакль «На дне».
6. Малый и Александринский театры на рубеже XIX – XX вв.
7. В.Ф. Комиссаржевская и проблема актерского театра на рубеже XIX – XX вв. Театр В. Ф. Комиссаржевской в Пассаже.
8. Театральные идеи русского символизма и Театр-студия на Поварской.
9. Театр В.Ф. Комиссаржевской на Офицерской. В.Э. Мейерхольд и формирование методологии Условного театра.
10. А.А. Блок и театр. Спектакль театра на Офицерской «Балаганчик».
11. «Жизнь Человека»: спектакли театра на Офицерской и МХТ.
12. Символистские опыты К. С. Станиславского.
13. Режиссура В.И. Немировича-Данченко: поиски психологической трагедии.
14. Спектакль МХТ «Братья Карамазовы» и проблема инсценирования прозы Ф. М. Достоевского.
15. Становление «системы» Станиславского. Спектакль МХТ «Месяц в деревне». «Гамлет»: Э. Г. Крэг и «система» Станиславского.
16. МХТ: 1911 – 1917.
17. Организация Первой студии МХТ: этические и эстетические установки. Спектакль «Сверчок на печи».

18. Традиционализм на русской сцене.
19. В.Э. Мейерхольд в Александринском театре. Спектакль «Маскарад».
20. Н.Н. Евреинов — теоретик и режиссер.
21. Идея синтетического театра в режиссуре 1910 х гг. Ф.Ф. Комиссаржевский. К.А. Марджанов и Свободный театр.
22. А.Я. Таиров. Первые сезоны Камерного театра. Программа «театрализации театра»
23. Октябрьская революция и театр. Реорганизация театрального дела.
24. Театрально-эстетическая концепция Пролеткульта.
25. Петроградская «Мистерия-буфф» В. В. Маяковского и В. Э. Мейерхольда.
26. Малый и бывший Александринский театры: 1917 – 1923.
27. Организация БДТ и его первые сезоны.
28. МХАТ: 1917 – 1921. Спектакль «Ревизор»: М. А. Чехов — Хлестаков.
29. Первая студия МХАТ. Е.Б. Вахтангов и М. А. Чехов. Спектакль «Эрик XIV».
30. Театральная деятельность Е. Б. Вахтангова: 1918 – 1922.
31. Камерный театр: 1917 – 1922. Реализация установки на «чистый» сценический жанр.
32. «Театральный Октябрь» и Театр РСФСР Первый. Спектакль «Зори».
33. Начало ТИМа. Конструктивизм и биомеханика. Спектакль Театра актера «Великодушный рогоносец».
34. Итоги театрального двадцатипятилетия 1898 – 1923 гг. и начало нового этапа развития театра.

Вопросы к экзамену (6 семестр):

Раздел 4. 1923 – конец XX века.

1. Основные тенденции театрального процесса 1920 х годов.
2. Организация ТИМа. Спектакли-политобозрения.
3. Спектакль ТИМа «Лес».
4. Спектакль ТИМа «Мандат».
5. Спектакли ГосТИМа «Ревизор» и «Горе уму». «Курс на трагедию». «Музыкальный реализм».
6. М.А. Чехов и МХАТ Второй.
7. Спектакль МХАТ Второго «Гамлет».
8. Спектакль МХАТ Второго «Блоха»
9. А.Д. Попов в Студии и Театре им. Евг. Вахтангова.
10. Камерный театр: 1923 – 1930. Сценическая трилогия по драматургии Ю. О'Нила.
11. МХАТ: 1924 – 1930. Актерские поколения «дедов» и «внуков». Репертуарные и стилистические поиски.
12. Спектакль МХАТ «Горячее сердце».
13. М.А. Булгаков и МХАТ. Спектакль «Дни Турбиных».
14. Театральная политика советской власти в 1930 е годы.
15. К. С. Станиславский в работе над «Системой». «Метод физических действий».
16. М. Горький и театр 1930 х годов. Горьковский театральный канон.
17. В. И. Немирович-Данченко и МХАТ в 1930 е годы. Спектакль «Три сестры» (1940).
18. Сценическая шекспириана 1930 х годов.
19. Спектакль ГосЕТа «Король Лир».
20. Спектакль Театра им. Евг. Вахтангова «Гамлет».
21. Н. П. Акимов в Ленинградском Театре Комедии (1935 – 1940).
22. Камерный театр в 1930 е годы. Спектакль «Оптимистическая трагедия».
23. ГосТИМ в 1930 е годы. Спектакль «Дама с камелиями».
24. Театр 1940 х — начала 1950 х годов. А. М. Лобанов.
25. Театральная «оттепель» 1950 х годов и режиссура «старшего» поколения.
26. Молодая режиссура 1950 х годов и наследие Станиславского: А. В. Эфрос в ЦДТ, О. Н. Ефремов и Театр-студия «Современник».
27. Г. А. Товстоногов и БДТ второй половины 1950 х годов. Спектакль «Идиот».
28. «Пять вечеров»: спектакли БДТ и «Современника».
29. «Современник» в 1960 е годы.
30. Режиссура А. В. Эфроса 1960 х годов.
31. Классика на сцене БДТ 1960 х годов.
32. «Три сестры»: спектакли БДТ и Театра на Малой Бронной.
33. Ю. П. Любимов и Театр на Таганке. Спектакль «Добрый человек из Сезуана».
34. Театр 1970 х — первой половины 1980 х годов: синтез сценических традиций в различных режиссерских системах.
35. БДТ в 1970 е годы. Спектакль «История лошади».
36. Музыкальные спектакли на драматических сценах 1970 х годов.
37. «Театр Эфроса» в Театре на Малой Бронной (1970 е годы).
38. Спектакль Театра на Таганке «Вишневый сад»: актер в разных режиссерских системах.
39. Шекспировские спектакли А. В. Эфроса и Ю. П. Любимова.
40. Инсценирование прозы в Театре на Таганке 1970 х годов.
41. Режиссура М. А. Захарова и проблема синтетического актера. Спектакль Театра им. Ленинского комсомола «Юнона и Авось».
42. «Иванов»: спектакли Театра им. Ленинского комсомола и МХАТ.
43. А. А. Васильев в Театре им. К. С. Станиславского: психологический метод и игровое начало.
44. Проблемы режиссуры 1980-х – 1990-х годов.
45. Театр-лаборатория А.А. Васильева «Школа драматического искусства».
46. Режиссура П.Н. Фоменко.
47. Режиссура Л.А. Додина.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебники и учебные пособия (основная литература):

1. Аникст А. А. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. М., 1972.
2. Асеев Б. Н. Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII века. М., 1977.
3. Давыдова М. В. Очерки истории русского театрально-декорационного искусства XV111 – начала XX века. М., 1974.
4. Данилов С. С. Очерки по истории русского драматического театра. М.; Л., 1948.
5. Данилов С. С. Русский драматический театр XIX века. Т. 1. Первая половина XIX века. Л.; М., 1957.
6. Данилов С. С., Португалова М. Г. Русский драматический театр XIX века. Т. 2. Вторая половина XIX века. Л.; М., 1974.
7. Зограф Н. Г. Малый театр второй половины XIX века. М., 1960.
8. История русского драматического театра от его истоков до конца XX века. М., 2005.
9. История русского драматического театра от истоков до конца XIX века. М., 2005.
10. История русского драматического театра: В 7 т. М., 1977 – 1987. Т. 1–6.
11. История русской драматургии: XVII – первая половина XIX. Л., 1982.
12. История русской драматургии: вторая половина XIX века – начало XX века (до 1917 года). Л., 1987.
13. Петровская И., Сомина В. Театральный Петербург: Начало XVIII века – Октябрь 1917 года: Обзорение-путеводитель. СПб, 1994.
14. Сыркина Ф. Я., Костина Е.М. Русское театрально-декорационное искусство. М., 1978.
15. Хрестоматия по истории русского актерского искусства конца ХУ111 – первой половины XIX веков. СПб, 2005.
16. Театральные термины и понятия: Материалы к словарю. Вып. 1. Спб., 2005. Вып. 2. Спб., 2010.

1 раздел.

Основная литература:

1. Русская народная драма. Царь Максимилиан.
2. Сумароков А. П. Димитрий Самозванец.
3. Фонвизин Д. И. Бригадир. Недоросль.
4. Крылов И. А. Поддипа (Трумф). Модная лавка.
5. Озеров В. А. Фингал.
6. Шаховской А. А., Хмельницкий Н. И., Грибоедов А. С. Своя семья, или Замужняя невеста.
7. Грибоедов А. С. Горе от ума.
8. Пушкин А. С. Борис Годунов. Скупой рыцарь. Моцарт и Сальери. Каменный гость. Пир во время чумы.
9. Лермонтов М. Ю. Маскарад.
10. Гоголь Н. В. Ревизор. Женитьба. Игроки.
11. Тургенев И. С. Нахлебник. Месяц в деревне.
12. Ленский Д. Т. Лев Гурыч Синичкин.
13. Белинский В. Г. И мое мнение об игре г. Каратыгина. «Гамлет», драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета.
14. Пушкин А. С. Мои замечания об русском театре. О народной драме и драме «Марфа Посадница».
15. Гоголь Н. В. Петербургские записки 1836 года. О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности.

Дополнительная литература:

1. Актеры – легенды Петербурга. СПб, 2004.
2. Алперс Б. В. Театр Мочалова и Щепкина. М., 1979.
3. Альтшуллер А. Я. Театр прославленных мастеров: Очерки истории Александринской сцены. Л., 1968.
4. Владимирова Н. Б., Романова Г. А. Любимцы Мельпомены. В. Каратыгин. П. Мочалов. СПб, 1999.
5. Ф Г. Волков и русский театр его времени. М., 1953.
6. Золотницкая Т.Д. Мартынов. Л., 1988.
7. Каратыгин П.А. Записки. Л., 1970.
8. Куликова К.Ф. Алексей Яковлев. Л., 1977.
9. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII – нач. XIX века). СПб, 1994.
10. Марков П.А. Эпоха накануне Малого театра. Малый театр тридцатых и сороковых годов XIX века (период Мочалов – Щепкин). Малый театр и его актер // Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1974. Т. 1.
11. Медведева И. Н. Екатерина Семенова: Жизнь и творчество трагической актрисы. М., 1964.
12. Михаил Семенович Щепкин. Жизнь и творчество. В 2 т. М., 1984.
13. П. С. Мочалов: Заметки о театре, письма, стихи, пьесы. Современники о П. С. Мочалове. М., 1953.
14. Старикова Л. М. Театральная жизнь старинной Москвы. Эпоха. Быт. Нравы. М., 1986.
15. Старинные театры России: XVIII – первая четверть XIX века. М., 1993.
16. Сюжеты Александринской сцены: Рассказы об актерах. СПб, 2006.

2 раздел.

Основная литература:

1. Островский А. Н. Свои люди — сочтемся. Бедность не порок. Доходное место. Гроза. Трилогия о Бальзаминове: Праздничный сон до обеда; Свои собаки грызутся – чужая не приставай; За чем пойдешь, то и найдешь (Женитьба Бальзаминова). На всякого мудреца довольно простоты. Горячее сердце. Бешеные деньги. Лес. Волки и овцы. Бесприданница. Таланты и поклонники. Без вины виноватые.
2. Салтыков-Щедрин М. Е. Смерть Пазухина. Тени.
3. Сухово-Кобылин А. В. Свадьба Кречинского. Дело. Смерть Тарелкина.

4. Толстой А. К. Царь Федор Иоаннович.
5. Толстой Л. Н. Власть тьмы. Живой труп.
6. Григорьев А. А. После «Грозы» Островского. Письма к И. С. Тургеневу.
7. Добролюбов Н. А. Темное царство. Луч света в темном царстве.

Дополнительная литература:

1. Актеры – легенды Петербурга. СПб, 2004.
2. Березарк И. Б. Василий Васильевич Самойлов. Л., 1948.
3. Брянский А. М. Владимир Николаевич Давыдов. 1849 – 1925. Жизнь и творчество. Л.; М., 1939.
4. Дурьлин С. Н. Мария Николаевна Ермолова, 1853 – 1928: Очерк жизни и творчества. М., 1952.
5. Зограф Н. Г. Александр Павлович Ленский. М., 1955.
6. Кара С. С. Варламов. Л., 1969.
7. Костелянец Б. О. «Бесприданница» А. Н. Островского. Л., 1982.
8. Кугель А. Р. Театральные портреты. Л., 1967.
9. Лакшин В. Я. А. Н. Островский. М., 1982.
10. А. Н. Островский в воспоминаниях современников. М., 1966.
11. Пажитнов Л. Н. А. П. Ленский. М., 1988.
12. Полякова Е. И. Театр Льва Толстого. М., 1978.
13. Полякова Е. И. Садовские. М., 1986.
14. Рудницкий К. Л. А. В. Сухово-Кобылин: Очерк жизни и творчества. М., 1957.
15. Савина М. Г. Горести и скитания. Л.; М., 1961.
16. Светаева М. Г. Мария Гавриловна Савина. М., 1988.
18. Сюжеты Александринской сцены: Рассказы об актерах. СПб, 2006.
19. Шнейдерман И. И. Мария Гавриловна Савина. Л., М., 1956.
20. Щепкина-Куперник Т. Ермолова. М., 1983.
21. Юрьев Ю. М. Записки: В 2 т. Л.; М., 1963.

3 раздел.

Основная литература:

1. Андреев Л. Н. Анатэма. Жизнь Человека. Тот, кто получает пощечины.
2. Блок А. А. Балаганчик. Незнакомка. Роза и крест.
3. Горький М. Васса Железнова (первый вариант). Варвары. Мещане. На дне.
4. Маяковский В. В. Мистерия-буфф (две редакции).
5. Чехов А. П. Вишневый сад. Дядя Ваня. Иванов. Медведь. Предложение. Свадьба. Три сестры. Чайка. Юбилей.
6. Евгений Вахтангов: Сборник. М., 1984.
7. Мейерхольд В. Э. Балаган (1912) // Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. М., 1968. Ч. 1.
8. Мейерхольд В. Э. К истории и технике театра // Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. М., 1968. Ч. 1.
9. Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве // Станиславский К. С. Собр. соч.: В 9 т. М., 1988. Т. 1.
10. Таиров А. Я. Записки режиссера // Таиров А. Я. О театре. М., 1970.
11. Чехов М. А. Путь актера // Чехов М. А. Литературное наследие: В 2 т. М., 1995. Т. 1.
12. Чехов М. А. О системе Станиславского; О работе актера над собой. По системе Станиславского // Чехов М. А. Литературное наследие: В 2 т. М., 1995. Т. 2.
13. Марков П. А. Новейшие театральные течения; Первая студия МХТ (Сулержицкий — Вахтангов — Чехов) // Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1974. Т. 1.
14. Рудницкий К. Л. Русское режиссерское искусство: 1898 – 1907. М.: Наука, 1989.
15. Рудницкий К. Л. Русское режиссерское искусство: 1908 – 1917. М.: Наука, 1990.

Дополнительная литература:

1. Андреев Л. Н. Письма о театре // Собр. соч.: В 6 т. М., 1996. Т. 6.
2. Евреинов Н. Н. Демон театральности. М.; СПб., 2002.
3. Ильинский И. В. Сам о себе. М., 1984.
4. Комиссаржевская В. Ф. Письма актрисы. Воспоминания о ней. Материалы. Л.; М., 1964.
5. Коонен А. Г. Страницы жизни. М., 1975.
6. Маяковский В. В. Театр и кино: В 2 т. М., 1954.
7. Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. М., 1968.
8. Мейерхольд В. Э., Бебутов В. М., Аксенов И. А. Ампула актера. М., 1922.
9. Немирович-Данченко В. И. Из прошлого // Немирович-Данченко В. И. Рождение театра. М., 1989.
10. Станиславский К. С. Статьи. Речи. Воспоминания. Художественные записи // Собр. соч.: В 9 т. М., 1993. Т. 5. Кн. 1, 2.
11. Станиславский К. С. Статьи. Речи. Отклики. Заметки. Воспоминания: 1917 – 1938; Интервью и беседы: 1896 – 1937 // Собр. соч.: В 9 т. М., 1994. Т. 6.
12. Сулержицкий Л. А. Повести и рассказы. Статьи и заметки о театре. Переписка. Воспоминания о Л. А. Сулержицком. М., 1970.
13. Таиров А. Я. О театре. М., 1970.
14. Творческое наследие Мейерхольда. М., 1978.
15. Теляковский В. А. Воспоминания. Л.; М., 1965.
16. Чехов М. А. Литературное наследие: В 2 т. М., 1995.
17. Юрьев Ю. М. Записки: В 2 т. Л.; М., 1963.
18. Алперс Б. В. Годы артистических странствий Станиславского; Комиссаржевская; Театр социальной маски // Алперс Б. В. Театральные очерки: В 2 т. М., 1977. Т. 1.

19. Алперс Б. В. Искания новой сцены; О Чехове; О Станиславском; О Мейерхольде // Алперс Б. В. Искания новой сцены. М., 1985.
20. Бачелис Т. И. Московский «Гамлет» // Бачелис Т. И. Шекспир и Крэг. М., 1983.
21. Берковский Н. Я. Чехов: от рассказов и повестей к драматургии; Станиславский и эстетика театра; Таиров и Камерный театр // Берковский Н. Я. Литература и театр: Статьи разных лет. М., 1969.
23. Встречи с Мейерхольдом: Сборник воспоминаний. М., 1967.
24. Гвоздев А. А. Театральная критика. Л., 1986.
25. Гладков А. К. Мейерхольд: В 2 т. М., 1990.
26. Гугушвили Э. Н. Котэ Марджанишвили. М., 1979.
27. Державин К. Н. Книга о Камерном театре: 1914 – 1934. Л., 1934
28. Джурова Т.С. Концепция театральности в творчестве Н.Н.Евреинова. Спб., 2010.
29. Зингерман Б. И. Театр Чехова и его мировое значение. М., 1988.
30. Золотницкий Д. И. Зори театрального Октября. Л., 1976.
31. Иванов В. В. Русские сезоны театра Габима. М., 1999. (Глава «Экстатический театр Евгения Вахтангова»).
32. Камерный театр и его художники. М., 1934.
33. Кугель А. Р. Театральные портреты. Л., 1967.
34. Марков П. А. Из лекций о предреволюционном театре; Из лекции о Вахтангове; В ТЕО Наркомпроса; Рассказ об одном сезоне (1918/91); Советский театр: Главы из книги // Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1974. Т. 1.
35. Марков П. А. Театральные портреты // Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1975. Т. 2.
36. Мейерхольд в русской театральной критике: 1898 – 1918. М., 1997.
37. Мейерхольд в русской театральной критике: 1920 – 1938. М., 2000.
38. Мейерхольд и художники: Альбом. М., 1995.
39. Мейерхольд: К истории творческого метода: Публикации, статьи. Спб., 1998.
40. Московский Художественный театр в русской театральной критике: 1898 – 1905. М., 2005.
41. Московский Художественный театр в русской театральной критике: 1906 – 1918. М., 2007.
42. Московский Художественный театр в русской театральной критике: 1918 – 1943. М., 2009. Кн. 1.
43. Пожарская М. Н. Русское театрально-декорационное искусство конца XIX – начала XX века. М., 1970.
44. Русское актерское искусство XX века. Вып. I. Спб., 1992.
45. Рыбакова Ю. П. Комиссаржевская. М., 197
46. Смирнов-Несвицкий Ю. А. Вахтангов. Л., 1987.
47. Соловьева И. Н. Немирович-Данченко. М., 1979
48. Спектакли XX века. М., 2004.
49. Старк Э. А. Старинный театр. Пг., 1922.
50. Титова Г. В. Мейерхольд и Комиссаржевская: Модерн на пути к Условному театру. Спб, 2006.
51. Титова Г. В. Творческий театр и театральный конструктивизм. Спб., 1995.
52. Тихвинская Л. И. Повседневная жизнь театральной богемы серебряного века: Кабаре и театр миниатюр в России: 1908 – 1917. М., 2005.
53. Чепуров А.А. А.П.Чехов и Александринский театр: 1889 – 1902. Спб., 2006.

4 раздел.

Основная литература:

1. Арбузов А. Н. Таня. Жестокие игры.
2. Бабель И. Э. Закат.
3. Булгаков М. А. Дни Турбиных. Зойкина квартира. Бег. Кабала святош (Мольер).
4. Вампилов А. В. Старший сын. Утиная охота. Прошлым летом в Чулимске.
5. Вишневский В. В. Оптимистическая трагедия.
6. Володин А. А. Пять вечеров. Старшая сестра. Назначение.
7. Горький М. Егор Булычов и другие.
8. Маяковский В. В. Клоп. Баня.
9. Олеша Ю. К. Заговор чувств.
10. Петрушевская Л. С. Три девушки в голубом. Уроки музыки.
11. Радзинский Э. С. Снимается кино. Спортивные сцены 1981 года. Театр времен Нерона и Сенеки.
12. Розов В. С. В добрый час! В поисках радости. Традиционный сбор.
13. Рошин М. М. Старый Новый год.
14. Садур Н. Панночка. Чудная баба.
15. Славкин В. И. Взрослая дочь молодого человека. Серсо.
16. Шварц Е. Л. Голый король. Тень. Дракон. Обыкновенное чудо.
17. Эрдман Н. Р. Мандат. Самоубийца.
18. Акимов Н. П. О постановке «Гамлета» в Театре им. Вахтангова // Акимов Н. П. Театральное наследие: В 2 т. Л., 1978. Т. 2.
19. Мейерхольд В. Э. «Лес»; «Ревизор»; «Горе уму» (первая сценическая редакция); «Дама с камелиями» // Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. М., 1968. Ч. 2.
20. Михоэлс С. М. Моя работа над «Королем Лиром» Шекспира // Михоэлс С. М. Статьи, беседы, речи. Статьи и воспоминания о Михоэлсе. М., 1981.
21. Станиславский К. С. Искусство актера и режиссера // Станиславский К. С. Собр. соч.: В 9 т. М., 1994. Т. 6.
22. Товстоногов Г. А. О профессии режиссера; О природе чувств // Товстоногов Г. А. Зеркало сцены: В 2 кн. Л., 1984.
23. Алперс Б. В. Творческий путь МХАТ Второго; Дневник театрального критика // Алперс Б. В. Театральные очерки: В 2 т. М., 1977. Т. 2.
24. Алперс Б. В. Театр социальной маски // Алперс Б. В. Театральные очерки: В 2 т. М., 1977. Т. 1.
25. Марков П. А. О Любимове // Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1977. Т. 4.
26. Рудницкий К. Л. Режиссер Мейерхольд. М., 1969.
27. Юзовский Ю. Шекспировская тетрадь; Из критического дневника // Юзовский Ю. О театре и драме: В 2 т. М., 1982. Т. 1, 2.

Дополнительная литература:

1. Акимов Н. П. Театральное наследие: В 2 т. Л., 1978.
2. Захаров М. А. Контакты на разных уровнях. М., 1988.
3. Ильинский И. В. Сам о себе. М., 1984.
4. Мейерхольд репетирует: В 2 т. М., 1993.
5. Михоэлс С. М. Статьи, беседы, речи. Статьи и воспоминания о Михоэлсе. М., 1981.
6. Немирович-Данченко В. И. Рождение театра. М., 1989.
7. Таиров А. Я. О театре. М., 1970.
8. Товстоногов Г. А. Зеркало сцены: В 2 кн. Л., 1984.
9. Чехов М.А. Литературное наследие: В 2 т. М., 1995.
10. Эфрос А.В. Избранные произведения: В 4т. М., 1993.
11. Юрский С.Ю. Кто держит паузу. М., 1989.
12. Алперс Б.В. Из очерка о Художественном театре 1920 х годов // Алперс Б. В. Искания новой сцены. М., 1985.
13. Берковский Н.Я. Таиров и Камерный театр; «Идиот», поставленный Г. А. Товстоноговым // Берковский Н. Я. Литература и театр: Статьи разных лет. М., 1969.
14. Бирман С.Г. Судьбой дарованные встречи. М., 1971.
15. Богданова П.Б. Логика перемен. Анатолий Васильев: между прошлым и будущим. М. 2007.
16. Виленкин В.Я. Вл. И. Немирович-Данченко: Очерк жизни и творчества. Л., 1941.
17. Волков Н.Д. Театральные вечера. М., 1966.
18. Встречи с Мейерхольдом: Сб. воспоминаний. М., 1967.
19. Гаевский В.М. Флейта Гамлета: Образы современного театра. М., 1990.
20. Галендеев В.Н. Метод и школа Льва Додина. Спб., 2004.
21. Гарин Э.П. С Мейерхольдом. М., 1974.
22. Гвоздев А.А. Театральная критика Л., 1987.
23. Гладков А.К. Мейерхольд: В 2 т. М., 1990.
24. Демидова А.С. Бегущая строка памяти. М., 2003.
25. Золотницкий Д.И. Будни и праздники театрального Октября. Л., 1978.
26. Зоркая Н.М. Алексей Попов. М., 1983.
27. Камерный театр и его художники. М., 1934.
28. Коонен А.Г. Страницы жизни. М., 1975.
29. Кречетова Р.П. Трое: Любимов. Боровский. Высоцкий. М., 2005.
30. Крымова Н. А. Имена: Избр. Соч.: В 4 т. М., 2005 – 2008.
31. Мальцева О.Н. Поэтический театр Юрия Любимова. СПб., 1999.
32. Мальцева О.Н. Театр Эймунтаса Някрошюса: Поэтика. М., 2013.
33. Марков П. А. В Художественном театре: Книга завлита. М., 1975.
34. Марков П. А. Дневник театрального критика // Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1976, 1977. Т. 3, 4.
35. Марков П. А. Театральные портреты // Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1974. Т. 2.
36. Мейерхольд в русской театральной критике: 1920 – 1938. М., 2000.
37. Мейерхольд и художники: Альбом. М., 1995.
38. Московский Художественный театр в русской театральной критике: 1918 – 1943. М., 2009. Кн. 1.
39. Премьеры Товстоногова. М., 1994.
40. Режиссерское искусство А.Я. Таирова: К 100 летию со дня рождения: Сб. статей. М., 1987.
41. Режиссура: взгляд из конца века. СПб, 2005.
42. Режиссура: от Б до Ю: Разговоры на рубеже веков. Вып.1. М., 1999. Вып.2. М., 2002.
43. Рудницкий К.Л. Спектакли разных лет. М., 1974.
44. Рудницкий К.Л. Театральные сюжеты. М., 1990.
45. Русское актерское искусство XX века. Вып. I. СПб, 1992.
46. Русское актерское искусство XX века. Вып. 2 - 3. СПб, 2002.
47. Русское актёрское искусство XX века. Вып.4. Спб., 2013.
48. Сбоева С.Г. Таиров: Европа и Америка: Зарубежные гастроли Московского Камерного театра: 1923 – 1930. М., 2010.
49. Свободин А.П. Театральная площадь. М., 1981.
50. Сергеев А.В. Циркизация театра: от традиционализма к футуризму. СПб. 2008.
51. Смелянский А.М. Михаил Булгаков в Художественном театре. М., 1989.
52. Смелянский А.М. Наши собеседники: Русская классическая драматургия на сцене советского театра 70 х годов. М., 1981.
53. Смелянский А.М. Предлагаемые обстоятельства: Из жизни русского театра второй половины XX века. М., 1999.
54. Соловьёва И.Н. МХАТ Второй: Опыт восстановления биографии. М., 2010.
55. Соловьёва И.Н. Художественный театр: Жизнь и приключения идеи. М., 2007.
56. Сулимов М.В. Режиссёр наедине с пьесой. Спб., 2013.
57. Театр Анатолия Эфроса: Воспоминания. Статьи. М., 2000.
58. Туровская М.И. Бабанова: Легенда и биография. М., 1981.
59. Туровская М.И. Памяти текущего мгновения... М., 1987.
60. Фокин В.В. Беседы о профессии. Спб., 2006.
61. Цимбал С.Л. Разные театральные времена. Л., 1969.
62. Шверубович В.В. О старом Художественном театре. М., 1990.
63. Юзовский Ю. О театре и драме: В 2 т. М., 1982.
64. Янковский М.О. Ленинградский театр Комедии. Л., 1968.
65. Яковлева О.М. Если бы знать... М., 2008.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Театральная библиотека Сергеева. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.teatr-lib.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
4. Библиотека МХАТ им. А. П. Чехова. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
5. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.pu.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
6. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.feb-web.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
7. Open Library. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.openlibrary.org/> (дата обращения: 01.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:
 - В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, указанных в настоящей программе.

Для успешного и полного освоения дисциплины «История русского театра» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению основной и дополнительной литературы, в особенности — пьес.
 Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых постулатов с конкретными спектаклями.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

История зарубежного ИЗО

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра литературы и искусства**
Учебный план 2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.)
очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 2
аудиторные занятия	56	
самостоятельная	16	
часов на контроль	36	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения Громов Николай Николаевич

б/с, старший преподаватель Филиппова Светлана Юрьевна

Рабочая программа дисциплины

История зарубежного ИЗО

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03

Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра литературы и искусства

Протокол от _____ 2023 г. № ____

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Булышева Елена Владимировна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Курс лекций по истории зарубежного изобразительного искусства знакомит студентов с современными представлениями о главных этапах эволюции художественного мировоззрения, языка живописи и архитектуры в соответствии с периодизацией истории зарубежной художественной культуры на примерах наиболее значимых произведений и авторов.
2	Курс призван обучить студентов навыкам видения и понимания разнообразия художественных форм, отражающих, в конечном итоге, динамику мировоззрения общества.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.О
Дисциплина «История зарубежного ИЗО» строится во взаимосвязи с другими дисциплинами, преподаваемыми студентам: «История русской литературы», «История русского театра», «История зарубежной литературы», «История русского ИЗО», «История зарубежного театра».	
Дисциплина «История зарубежного искусства» является важным составляющим в понимании развития мировой культуры.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История зарубежной литературы
2	История зарубежного театра
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	История русского ИЗО
2	История русского театра
3	История русской литературы
4	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
5	Преддипломная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий
ОПК-1: Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода
ОПК-1.1: Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусства
ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- основные закономерности развития искусства;
3.1.2	- историю зарубежного изобразительного искусства;
3.1.3	- исторические факты и имена, связанные с созданием конкретных произведений изобразительного искусства;
3.1.4	- специфику выразительных средств различных видов искусства
3.2 Уметь:	
3.2.1	- анализировать произведения изобразительного искусства;
3.2.2	- ориентироваться в специальной литературе, как по профилю своего вида искусства, так и в смежных областях художественного творчества;
3.3 Владеть:	

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Происхождение искусства		
1.1	Происхождение искусства /Лек/	1	4
	Раздел 2. Искусство древнего мира		
2.1	Искусство Египта /Лек/	1	4
2.2	Искусство античного общества /Лек/	1	6
2.3	Самостоятельная работа /Ср/	1	2
	Раздел 3. Искусство Средневековья		
3.1	Особенности периода /Лек/	1	1
3.2	Раннехристианское искусство /Лек/	1	1
3.3	Искусство Византии /Лек/	1	2
3.4	Искусство Западной Европы /Лек/	1	2
3.5	Самостоятельная работа /Ср/	1	2
	Раздел 4. Искусство эпохи Возрождения		
4.1	Особенности периода /Лек/	1	4
4.2	Искусство Возрождения в Италии /Лек/	1	3
4.3	Искусство Возрождения в странах Европы /Лек/	1	3
4.4	Самостоятельная работа /Ср/	1	2
	Раздел 5. Искусство европейских стран XVII в.		
5.1	Историческая ситуация в Европе в XVII веке. /Лек/	2	2
5.2	Искусство Италии XVII века. /Лек/	2	1
5.3	Искусство Фландрии XVII века /Лек/	2	1
5.4	Искусство Голландии XVII века. /Лек/	2	1
5.5	Искусство Испании в XVII веке. /Лек/	2	1
5.6	Искусство Франции XVII века. /Лек/	2	1
5.7	Самостоятельная работа /Ср/	2	4
	Раздел 6. Искусство Европы и США XVIII века		
6.1	Век просвещения /Лек/	2	2
6.2	Искусство Франции XVIII века /Лек/	2	1
6.3	Искусство Италии в XVIII веке. /Лек/	2	1
6.4	Английское искусство XVIII века. /Лек/	2	1
6.5	Самостоятельная работа /Ср/	2	4
	Раздел 7. Искусство первой половины XIX века		
7.1	Новая эпоха в мировом искусстве /Лек/	2	1
7.2	Искусство Франции первой половины XIX века. /Лек/	2	1
7.3	Искусство Испании в конце XVIII – начале XIX веков /Лек/	2	1

7.4	Искусство Англии первой половины XIX века /Лек/	2	1
7.5	Романтизм во французском искусстве XIX века /Лек/	2	1
7.6	Искусство Германии первой половины XIX века /Лек/	2	1
7.7	Искусство Франции в середине и второй половине XIX века /Лек/	2	1
7.8	Самостоятельная работа /Ср/	2	2
	Раздел 8. Художественные течения в искусстве XX века		
8.1	Особенности периода /Лек/	2	2
8.2	Искусство конца XIX века /Лек/	2	1
8.3	Искусство Европы XX века /Лек/	2	1
8.4	Искусство США XX века /Лек/	2	1
8.5	Искусство Латинской Америки XX века /Лек/	2	1
8.6	Искусство Японии XX века /Лек/	2	1
8.7	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	2	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену:

Билет № 1

1. Происхождение изобразительного искусства. Специфика художественного творчества. Виды и жанры его проявления.
2. Наиболее значительные монументы в память о второй мировой войне, установленные в городах Европы. Их образное и стилистическое многообразие.

Билет № 2

1. Общая характеристика искусства Древнего Египта.
2. Судьба художника в условиях тоталитарного режима.

Билет № 3

1. Культура и искусство античного мира. Совершенство форм гуманистического содержания в пластике, вазописи и зодчестве.
2. Поп-арт как явление художественной жизни постиндустриальной эпохи.

Билет № 4

1. Искусство Древней Греции периода классики.
2. Альтернативные явления в искусстве 1960-х гг.: реализм, абстракционизм, сюрреализм, поп-арт и др.

Билет № 5

1. Искусство Древней Греции времен эллинизма.
2. Художники и война. Правда о войне в произведениях живописи, скульптуры и графики.

Билет № 6

1. Искусство Древнего Рима республиканского правления. Скульптурный портрет как самобытное достижение мировой культуры. Новшества в бытовом строительстве и государственном зодчестве.
2. Русская эмиграция в странах Западной Европы. Проблема сохранения ценностей национальной художественной традиции.

Билет № 7

1. Искусство Древнего Рима при императорах. Помпезность архитектурных строений. Роскошь быта. Декаданс как нравственная и эстетическая норма патрицианской элиты.
2. Художники о первой мировой войне (О. Дикс, Г. Гросс, Э. Барлах, К.Кольвитц и др.).

Билет № 8

1. Общие черты искусства народов Средневековья. Родственные приемы в строительстве, сходство иконографических типов, предпочтение одних и тех же колористических гармоний.
2. Стиль модерн и его эстетическая изысканность в живописи, строительстве, декоративно прикладном искусстве.

Билет № 9

1. Искусство ранних христиан. Символика и техника исполнения первых икон. Связь раннехристианского творчества с наследием античного мира.
2. Выставочная жизнь Европы в конце XIX века.

Билет № 10

1. Романское искусство. Особенности храмового строительства.
2. Художественные центры Европы в середине и конце XIX века (Париж, Мюнхен, Лондон, Вена).

Билет № 11

1. Готика. Специфика храмовых сооружений. Развитие художественной иконографии в витражах, книжных миниатюрах и скульптуре.
2. Экономическое положение художника в буржуазном обществе.

Билет № 12

1. Привлекательные свойства искусства эпохи Возрождения. Новое мировоззрение и отношение к красоте.
2. Жанры живописи, получившие распространение в европейском искусстве.

Билет № 13

1. Раннее Возрождение и его художественные итоги.
2. Известные мастера скульптуры XIX века (О. Роден, А. Майоль, К. Миллес).

Билет № 14

1. Высокое Возрождение и творчество гениев искусства (Леонардо, Рафаэль, Микеланджело, Тициан).
2. Мастера европейского рисунка. Графические техники: гравюра, офорт, литография, ксилография. Выразительные возможности каждой из техник.

Билет № 15

1. Искусство XVII века (барокко, караваджизм, академизм). Принципиальные различия направлений.
2. Прославленные садово-парковые ансамбли Европы. Стремление к синтезу зодчества и красоты природы.

Билет № 16

1. Искусство Франции XVII в. Общая характеристика.
2. Тема, сюжет и композиция в жанровой живописи. Привести яркие примеры по собственному усмотрению.

Билет № 17

1. Искусство Испании XVII в. Общая характеристика. Мастера живописи: Веласкес, Мурильо, Рибера, Сурбаран, Кано.
2. Специфика портретной живописи. Привести примеры парадного, камерного, миниатюрного и интимного портретов.

Билет № 18

1. Искусство Фландрии XVII в. Рубенс и его последователи.
2. Признаки и свойства ордерной системы в архитектуре.

Билет № 19

1. Искусство Голландии XVII в. Малые голландцы и Рембрандт.
2. Тематический и жанровый круг искусства скульптуры.

Билет № 20

1. Классицизм и академизм в Искусстве Европы XVIII в.
2. Искусство шпалеры. Европейские центры ткачества.

Билет № 21

1. Ампи́р и рококо́ в искусстве Европы XVIII в.
2. Специфика искусства книжной иллюстрации. Эволюция книжного убранства от манускриптов до современных технологий. Рукописная книга XX века.

Билет № 22

1. Пути развития живописи от романтизма к импрессионизму. Специфика тем, сюжетов и композиционных решений.
2. Задачи и формы монументального искусства. Знаменитые мексиканские муралисты.

Билет № 23

1. Особенности и живописные достоинства картин художников-постимпрессионистов.
2. Краткая характеристика современного искусства США. Конфликт между массовой и элитарной культурами.

Билет № 24

1. Чем объяснить многообразие художественных методов в искусстве XX века?
2. Как влияют на современное изобразительное искусство новые электронные технологии?

Билет № 25

1. Каких прогрессивных художников XX века вы знаете и каков их вклад в современную культуру.
2. В чем ценность самостоятельного художественного творчества?

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. История зарубежного искусства. М., 1983.
2. История искусства зарубежных стран. Т. I–IV. М., 1982.

Дополнительная литература:

1. Акимова Л.И. Искусство Древней Греции. СПб: Азбука-классика, 2007.
2. Арган Дж.К. История итальянского искусства: Античность. Средние века. Раннее Возрождение. М.: Радуга, 1990.
3. Арнасон Г.Г. Скульптура Гудона. М., 1982.
4. Арсланов В. Г. История западного искусствознания XX века. М.: Академический проект, 2003.
5. Бутрой Г. Ренуар – мастер импрессионизма. Белфаст. 1996.
6. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве / Пер. с нем. М.: Шевчук В., 2002.
7. Власов В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: В 10 т. СПб: Азбука-классика; СПб, 2007.
8. Гнедич П.П. Всеобщая история искусств: Живопись. Скульптура. Архитектура. М.: Эксмо, 2002.
9. Гнедич П.П. История искусств. Итальянский Ренессанс: Живопись. Скульптура. Архитектура. М.: Эксмо, 2005.
10. Гоген. Взгляд из России. Альбом-каталог. М.-Л., 1989.
11. Гомбрих Э. История искусства. М., 1998.
12. Григулевич. Сикейрос. М.Ю. 1980.
13. Декоративно-прикладное искусство: Современная энциклопедия / [авт. – сост. Л.В. Варава]. – Ростов н/Д.; Донецк: Феникс: Кредо, 2007.
14. Долт Ф. Французская акварель XIX века. М., 1980.
15. Зедльмайр Ханс. Утрата середины. Революция современного искусства. Смерть света / Пер. с нем. С.С. Ванеяна. М.: Территория будущего, 2008.
16. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство. 4-е изд., стереотип. М.: Высш. шк., 2007.
17. Кишшикова Е.М. «Византийское возрождение» в архитектуре России: середина 19 начало 20 века. СПб: Искусство, 2007.
18. Классическое искусство от Древности до XX века: Сборник статей Отдела классического искусства Запада Сост. Н.В. Проскурина. – М.: КомКнига, 2007.
19. Кон-Винер. История стилей изобразительных искусств / Пер. с нем. М.: Шевчук В., 2001.
20. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. М.: Высшая школа, 1990.
21. Леонард Д.Н. Мир Гейнсборо. М., 1998.
22. Леонардо да Винчи. Суждения о науке и искусстве. СПб: Азбука, 2001.
23. Мак Г. Гюстав Курбе. М., 1986.
24. Мировая художественная культура. Эпоха Просвещения СПб: Питер, 2008.
25. Мировая художественная культура: В 4 т. СПб: Питер, 2007. Т. III, Кн. 1.: XIX век. Изобразительное искусство, музыка и театр.
26. Мэннеринг Д. Дега /Жизнь и творчество/. М. – Люблина. 1995.
27. Никитюк О. Константин Менье. М., 1974.
28. Оганов А.А. Теория искусства. М.: Изд. дом Междунар. ун-та в Москве, 2008.
29. Основы теории художественной культуры. СПб, 2002.
30. Перрюшо. Гоген. М., 1979.
31. Перрюшо. Жизнь Ренуара. М., 1979.
32. Перрюшо. Жизнь Тулуз-Лотрека. М., 1974.
33. Писсарро Камиль. Письма. Критика. Воспоминания современников. М., 1974.
34. Популярная история живописи: Западная Европа / Авт.-сост. Г. В. Дятлева. М.: Вече, 2001.
35. Ревалд Дж. История импрессионизма. М., 1995.
36. Рожин А. Сальватор Дали: миф и реальность. М., 1992.
37. Садохин А.П. Мировая художественная культура. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
38. Сера Жорж, Синьяк Поль. Письма. Дневники. Литературное наследие. М., 1976.
39. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: в 2 т. М.: Академия, 2007.
40. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства: в 2 т. М.: Академия, 2007.
41. Стародубов В.В. Бурдель. М., 1979.
42. Турчин В.С. Теодор Жерико. М., 1982.
43. Тэн И. Философия искусства: Живопись Италии и Нидерландов. М.: Изобразительное искусство, 1995.
44. Харрис Н. Густав Климт. Жизнь и творчество. М.-Люблина. 1995.
45. Хатчисон. Словарь искусств. М., 1996.
46. Холл Джеймс. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М., 1997.
47. Швингхурст Э. Прерафаэлиты. Творчество. М. – Люблина, 1995.
48. Энциклопедия живописи. М., 1997.
49. Яковлева Н.А. Практикум по истории изобразительного искусства: учебно-методическое пособие для художественно-педагогических вузов. М.: Высшая школа.
50. Янсон Х.В. и Энтони Ф. Янсон. Основы истории искусства. СПб, 1996.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
Любые сайты, посвященные русскому и зарубежному искусству, художественным стилям, творчеству отдельных художников.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы.
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.
- В объем самостоятельной работы студента может включаться посещение постоянной экспозиции в музее, выставок, просмотр альбомов.

Для успешного и полного освоения дисциплины «История зарубежного ИЗО» в самостоятельной работе студенту необходимо обратить первостепенное внимание на основные принципы развития живописи и архитектуры, подкреплять освоенный материал самостоятельным посещением постоянной экспозиции Эрмитажа.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

История русского ИЗО

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра литературы и искусства**
Учебный план 2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.)
очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 4
аудиторные занятия	60	зачет 3
самостоятельная	12	
часов на контроль	36	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения Гришков Валерий Вячеславович

б/с, старший преподаватель Филиппова Светлана Юрьевна

Рабочая программа дисциплины

История русского ИЗО

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03

Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.) очная.рлх

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра литературы и искусства

Протокол от _____ 2023 г. № ____

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Булышева Елена Владимировна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цели. Курс лекций по истории русского изобразительного искусства X-XX веков знакомит студентов с современными представлениями о главных этапах эволюции художественного мировоззрения, языка живописи и архитектуры в соответствии с периодизацией истории русской художественной культуры десяти веков на примерах наиболее значимых произведений и авторов. Курс призван обучить студентов навыкам видения и понимания разнообразия художественных форм, отражающих, в конечном итоге, динамику мировоззрения общества. Курс дополняет дисциплины по истории театра, литературы, музыки и является важной частью единого историко-культурного контекста Европы.
2	Задачи. 1. Изучая данный курс, студенты обязаны понять связь идеологии и мировоззрения общества, жизни человека с развитием изобразительного искусства, изменения, происходившие в развитии русского изобразительного искусства и творческих поисках художников, выявить особенности стилевых направлений и художественного языка мастеров. 2. Выяснить особенности русского исторического процесса и отражение его в памятниках национальной культуры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
Курс «История русского ИЗО» строится во взаимосвязи с другими дисциплинами искусствоведческого цикла: «История русской литературы», «История русского театра», «История зарубежной литературы», «История зарубежного ИЗО», «История зарубежного театра».	
Курс «История русского ИЗО» является важным составляющим в понимании развития русской культуры и ее связей с культурой Западной Европы и Ближнего Востока.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История русской литературы
2	История русского театра
3	История зарубежной литературы
4	История зарубежного театра
5	История зарубежного ИЗО
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Эстетика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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

УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций

УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий

ОПК-1: Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода

ОПК-1.1: Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусства

ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- основные закономерности развития искусства;
3.1.2	- историю отечественного и зарубежного изобразительного искусства;
3.1.3	- исторические факты и имена, связанные с созданием конкретных произведений изобразительного искусства;
3.1.4	- специфику выразительных средств различных видов искусства;
3.1.5	- историю русского изобразительного искусства.
3.2 Уметь:	
3.2.1	- анализировать произведения изобразительного искусства,
3.2.2	- ориентироваться в специальной литературе, как по профилю своего вида искусства, так и в смежных областях художественного творчества;
3.3 Владеть:	

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Предмет и задачи курса		
1.1	Введение. /Лек/	3	2
	Раздел 2. Искусство Древней Руси XII-XVII вв.		
2.1	Искусство Древней Руси. /Лек/	3	4
2.2	Формирование местных художественных школ в XI-XIII веках. /Лек/	3	4
2.3	Развитие местных художественных школ и формирование московской художественной традиции в XIV-XV веках. /Лек/	3	2
2.4	Русское искусство эпохи централизованного государства (вторая половина XV – начала XVI вв.). /Лек/	3	4
2.5	Русское искусство XVI века, как период упадка средневековой художественной системы. /Лек/	3	2
2.6	Искусство XVII века /Лек/	3	2
	Раздел 3. Изобразительное искусство XVIII - второй половины XIX вв.		
3.1	Формирование светской художественной культуры в первой четверти XVIII века. Русское искусство первой трети XVIII века. /Лек/	3	4
3.2	Русское искусство первой трети XVIII века. /Лек/	3	3
3.3	Развитие художественной культуры в середине XVIII века. Расцвет стиля барокко. /Лек/	3	3
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	3	6
3.5	Эпоха классицизма в России. /Лек/	4	4
3.6	Зарождение и эволюция сентиментализма и преромантических тенденций во второй половине XVIII века. /Лек/	4	2
3.7	Эволюция классицизма в первой половине XIX века. /Лек/	4	2
3.8	Романтизм в России в первой половине XIX века. /Лек/	4	3
3.9	Становление и эволюция демократического искусства второй половины XIX века. /Лек/	4	2
3.10	Самостоятельная работа /Ср/	4	6
	Раздел 4. Искусство конца XIX - XX вв.		
4.1	Поиски новых путей в искусстве конца XIX - начала XX веков. /Лек/	4	3
4.2	«Новейшие» течения конца XIX века и предреволюционного десятилетия. /Лек/	4	3
4.3	Искусство периода Гражданской войны (1917-1920 гг.) /Лек/	4	2
4.4	Искусство 1921-1932 годов. /Лек/	4	2
4.5	Изобразительное искусство 1930-1950-х годов. /Лек/	4	3
4.6	Изобразительное искусство конца 1950-х-2000-е годы. /Лек/	4	4
4.7	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	4	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Особенности художественного языка древнерусской живописи.
2. Монументальная живопись Софийского собора в Киеве.
3. Искусство Владимиро-Суздальского княжества XII-XIII веков.
4. Новгородская архитектура XI-XV веков.
5. Новгородская живопись XII-XV веков.
6. Феофан Грек.
7. Архитектура Москвы конца XIV - начала XV веков.
8. Андрей Рублев.
9. Дионисий.
10. Искусство XVI-XVII веков. Симон Ушаков.

Вопросы к экзамену:

11. Эпоха Петра 1 как этап истории русского искусства.
12. Архитектура Петербурга первой четверти XVIII века. Д. Трезини.
13. Эпоха барокко в России.
14. Искусство портрета второй половины XVIII века.
15. Российская Академия Художеств в XVIII веке.
16. Ф. И. Шубин.
17. Эпоха классицизма в России. Общая характеристика.
18. О.А. Кипренский и особенности русского романтизма.
19. А.Г. Венецианов и его школа.
20. К.П. Брюллов.
21. А.А. Иванов.
22. П.А. Федотов.
23. Товарищество передвижных художественных выставок. Общая характеристика.
24. И.Е. Репин.
25. В.И. Суриков.
26. Пейзажная живопись второй половины XIX века.
27. Н.Н. Ге.
28. Русское искусство на рубеже XIX - начала XX веков. Общая характеристика.
29. В.А. Серов.
30. М.А. Врубель.
31. К.А. Коровин.
34. Импрессионизм в русской живописи.
35. Художественное объединение «Мир искусства». Общая характеристика.
36. «Союз русских художников». Общая характеристика.
37. Новейшие течения в искусстве России 1910-х годов.
38. В.Э. Борисов-Мусатов.
39. Художники «Голубой розы».
40. К.С. Петров-Водкин
41. «Бубновый валет». Общая характеристика.
42. Футуризм в России.
43. М.Ф. Ларионов, Н. С. Гончарова
44. К.С. Малевич.
45. Аналитическая школа живописи. П.Н. Филонов.
46. В.В. Кандинский.
47. М.З. Шагал.
48. Агитационно-массовое искусство первых лет революции.
49. Ассоциация художников революционной России.
50. Общество станковистов (ОСТ).
51. Советское искусство 1930-х – 1950-х годов.
52. Советское искусство периода Великой Отечественной войны.
53. Новые тенденции в искусстве конца 1950-х - 1970-х годов.
54. Основные тенденции развития искусства 1970-х – 2000-х годов как процесс развития современного русского искусства.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Алленов М.М., Евангулова О.С., Лифшиц Л.И. Русское искусство X - начала XX века. М., 1989.
2. Ильина Т. В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего тысячелетия : учеб. для бакалавров. М., 2013.
3. История русского и советского искусства: Учебное пособие. М., 1979.
4. История русского изобразительного искусства: Тематический план курса, списки литературы, контрольные вопросы, синхронистическая таблица. СПб., 2009.
5. Эфрос А. Два века русского искусства. М., 1969.

Дополнительная литература:

Русское искусство

1. Авангард остановленный на бегу. Авт. сост. Е.Ф.Ковтун, М.М.Бабаназарова. Л., 1989.
2. Бобринская Е.А. Концептуализм. М., 1994.
3. Бобринская Е.А. Футуризм. М., 2000.
4. Дадамян Г. Г. Атлантида советского искусства 1917-1991. Часть 1. 1917-1932. М., 2010.
5. Крусанов А. В. Русский авангард: 1907-1932. Исторический обзор. (В 3-х т.). М.: Новое литературное обозрение, 2010.
6. Ленинградский андеграунд. Начало. Л., 1990.
7. «Мир искусства». Авт. вступ. ст. и сост. Петров В.Н. М., 1975.
8. Павел Филонов и его школа. ГРМ совместно с Городским Кунстхалле. Сб. статей Е.Петрова и Ю.Хартен. Кельн. 1991.
9. Поспелов Г.Г. Бубновый валет. Примитив и городской фольклор в московской живописи 1910-х годов. М., 1990.
10. Русакова А.А. Символизм в русской живописи. М., 1995.
11. Русские живописцы начала XX века. (Новые направления). Авт. вступ. ст. и сост. Сарабьянов Д.В. М., 1973.
12. Сарабьянов Д.В. История русского искусства второй половины XIX века. М., 1989.
13. Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX - начала XX веков. М., 1993.
14. Турчин В.С. Эпоха романтизма в России. М., 1981.
15. Холмогорова О.В. Соц-арт. М., 1994.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
Любые сайты, посвященные русскому и зарубежному искусству, художественным стилям, творчеству отдельных художников.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного и полного освоения дисциплины «История русского ИЗО» в самостоятельной работе студенту необходимо уделить первостепенное внимание на основные принципы развития живописи и архитектуры России, их стилевых особенностей, разбираться в художественных системах, характерных для русского искусства на протяжении десяти веков, знать специфику выразительных средств различных видов искусства, творчество мастеров, внесших значительный вклад в развитие изобразительного искусства России, уметь анализировать произведения изобразительного искусства и архитектуры, ориентироваться в специальной литературе, как по профилю своего вида искусства, так и в смежных областях художественного творчества.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы.
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.
- В объем самостоятельной работы студента может включаться посещение экспозиции в музее, выставок, просмотр альбомов.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Физическая культура и спорт

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра пластического воспитания**
Учебный план 2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.)
очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 2
аудиторные занятия	56	
самостоятельная	7	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

мастер спорта, старший преподаватель Шувалова Светлана Алексеевна

Рабочая программа дисциплины

Физическая культура и спорт

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03
Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра пластического воспитания

Протокол от _____ 2023 г. № ____

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Кузовлева Татьяна Евгеньевна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Формирование физической культуры личности.
2	Задачи:
	1. Формирование у студентов понимание роли физической в развитии личности и подготовке её к профессиональной деятельности.
	2. Передать знание научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни.
	3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый образ жизни, физическое совершенствование и самовоспитания потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом.
	4. Овладение системой практических знаний и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности.
	5. Обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовки, определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии.
	6. Приобретение опыта творческого исполнения физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2	Элективные курсы по физической культуре и спорту

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	
УК-7.1: Понимает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний	
УК-7.2: Использует средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни.	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
3.1.2	- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
3.1.3	- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности;
3.2	Уметь:
3.2.1	- выполнять индивидуально подобные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики;
3.2.2	- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
3.2.3	- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения;
3.2.4	Выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки.
3.2.5	- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой;
3.3	Владеть:
3.3.1	- знаниями основ физической культуры и здорового образа жизни;
3.3.2	- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств, самоопределение в физической культуре;
3.3.3	- навыками техники двигательных действий программных видов физкультурно-спортивной деятельности и оценки результатов по итогам циклов технологии преподавания;
3.3.4	- методикой самостоятельных занятий физической культурой и спортом;
3.3.5	- методами самоконтроля за состоянием своего организма;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Введение в предмет		
1.1	Основы анатомии, физиологии и высшей нервной деятельности. /Пр/	1	1
1.2	Коррекция веса и пропорций тела. Осанка. /Пр/	1	1
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	1	2
	Раздел 2. Подготовительные упражнения		
2.1	Аэробная нагрузка. Упражнения с гимнастическими скакалками: бег, прыжки. /Пр/	1	4
2.2	Растяжка. Индивидуальные упражнения. Упражнения в парах. Упражнения группами. /Пр/	1	2
2.3	Упражнения с отягощениями. /Пр/	1	2
2.4	Самостоятельная работа /Ср/	1	2
	Раздел 3. Комплексы на развитие и совершенствование физических качеств		
3.1	Индивидуальные упражнения. /Пр/	1	8
3.2	Упражнения в парах. /Пр/	1	3
3.3	Упражнения группами. /Пр/	1	3
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	1	2
	Раздел 4. Комплексы упражнений с предметами		
4.1	Упражнения с гимнастическими палками: - овладение техникой вращений; - жонглирование; - развивающие подвижность в суставах. /Пр/	1	6
4.2	Упражнения с гимнастическими палками: - овладение техникой вращений; - жонглирование; - развивающие подвижность в суставах. /Пр/	2	10
4.3	Самостоятельная работа /Ср/	2	1
	Раздел 5. Акробатические упражнения		
5.1	Кувырки. /Пр/	2	2
5.2	Перекаты. /Пр/	2	2
5.3	Стойки. /Пр/	2	2
5.4	Мосты. /Пр/	2	2
5.5	Перевороты. /Пр/	2	2
5.6	Рондат. /Пр/	2	2
5.7	Курбет. /Пр/	2	2
5.8	Сальто назад. /Пр/	2	2
5.9	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	2	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

не предусмотрены

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Зачеты дают возможность выявить уровень сформированности физической культуры студента и самоопределения в ней через комплексную проверку знаний, методических и практических умений, характеристику общей физической, спортивно-технической подготовленности студента, его психофизической готовности к профессиональной деятельности.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Аверкович, Н.В., Цейтлин, М.И. Акробатика. — М.: Физкультура и спорт, 1967
2. Иванов, И.С. 250 гимнастических упражнений (индивидуальная гимнастика актера). — М.: Госкиноиздат, 1952.
3. Иванов, И.С., Шишмарева, Е.С. Воспитание движения актера. — М.: Гослитиздат, 1937.
4. Коркин, В.П. Акробатика. — М.: Физкультура и спорт, 1983.
5. Кох, И.Э. Основы сценического движения. — Л.: Искусство, 1970.
6. Морозова, Г.В. Пластическая культура актера. — М.: ГИТИС, 1999.
7. Немеровский, А.Б. Пластическая выразительность актера. — М.: Искусство, 1976.

Дополнительная литература:

1. Азы актерского мастерства. — СПб: Речь, 2002.
2. Ершов, П. Технология актерского искусства. — М.: ВТО, 1959.
3. Захава, Б.Е. Мастерство актера и режиссера. — М.: Просвещение, 1973.
4. Корогодский, З.Я. Режиссер и актер. — М.: Советская Россия, 1967.
5. Кун. Всеобщая история физической культуры и спорта / пер. с венгерского и общ. ред. В.В. Столбова. — М.: Радуга, 1982.
6. Кристи, Г. Воспитание актера школы Станиславского. — М.: Искусство, 1978.
7. Праздникова, А. Искусство и спорт. — Л.: Знание, 1981.
8. Станиславский, К.С. Собрание сочинений в восьми томах. — М.: Искусство.
9. Сценическая педагогика: сб. тр. — Л.: ЛГИТМиК, 1973.
10. Сценическая педагогика: сб. тр. — Л.: ЛГИТМиК, 1977.
11. Топорков, В.О. О технике актера. — М.: ВТО, 1959.
12. Чехов, М. Литературное наследие: в 2-х т. — М.: Искусство, 1995.
13. Шихматов, Л. От студии к театру. — М.: ВТО, 1970.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной Театральной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 21.09.2023).
2. Сайт, посвященный физической культуре. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.fizkult-ura.ru/> (дата обращения: 21.09.2023).
3. Официальный сайт национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта. [Электронный ресурс]. URL: <http://lesgaft.spb.ru/ru> (дата обращения: 21.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Спортзал	Шведская стенка Козёл гимнастический Маты полужёсткие гимнастические Скакалки Палки гимнастические Утяжелители

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, наблюдения, работа над этюдами.
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Физическая культура» в самостоятельной работе студенту следует уделить внимание изучению основной и дополнительной литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянная самостоятельная работа над совершенствованием своего телесного аппарата и индивидуальной психотехники.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ С ОБХОДОМ
Сценографическая композиция

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой	Кафедра сценографии и технологии театра кукол	
Учебный план	2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.) очная.plx 52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ	
Форма обучения	очная	
Общая трудоемкость	47 ЗЕТ	
Часов по учебному плану	1692	Виды контроля в семестрах: экзамен 5,6,7,8,9
в том числе:		
аудиторные занятия	276	
самостоятельная	1398,75	

Программу составил(и):

б/с, зав. кафедрой, профессор Алексеев Александр Борисович

Рабочая программа дисциплины

Сценографическая композиция

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03

Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра сценографии и технологии театра кукол

Протокол от __ _____ 2023 г. № __

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Алексеев Александр Борисович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Целью курса является подготовка высококвалифицированного специалиста - художника-постановщика театра кукол, отвечающего современным отечественным и мировым художественным и эстетическим направлениям искусства театра кукол и способного стать подлинным соавтором режиссёра в создании спектакля.
---	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История сценографии
2	Живопись
3	Рисунок
4	История русского ИЗО
5	Устройство и оборудование сцены
6	Композиция театральной куклы
7	Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
8	Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы
9	Скульптура
10	Технология создания костюма театральной куклы
11	Аксессуары
12	Основы композиции театра кукол
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

УК-2.1: Участвует в разработке концепции проекта
УК-2.2: Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы
УК-2.3: Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта
ОПК-1: Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода
ОПК-1.1: Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусства
ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода
ПК-6: Готов к созданию авторского художественного проекта сценического оформления спектакля в театре кукол, включая эскизы декораций, рабочие макеты, габаритные чертежи, эскизы кукол
ПК-6.1: Знаком со всеми составляющими проекта сценического оформления спектакля в театре кукол
ПК-6.2: Использует сценическую технику, технологию изготовления компонентов сценического оформления спектакля в театре кукол
ПК-6.3: Учитывает технологические особенности различных видов театра кукол (ширма, марионеточный театр)
ПК-6.4: Учитывает особенности различных выразительных средств при их применении в постановочной работе
ПК-6.5: Осуществляет свои замыслы, изображая любые пространственные формы – отдельные предметы, архитектуру, пейзаж, человеческую фигуру, как с натуры, так и используя зрительную память и воображение
ПК-6.6: Использует цвет и свет как важнейшие средства театральной выразительности
ПК-6.7: Использует в авторских проектах технологические особенности различных видов театра кукол (ширма, марионеточный театр)
ПК-6.8: Находит новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценическое пространство
ПК-6.9: Использует технику создания эскизов декораций, рабочих макетов, габаритных чертежей, эскизов кукол
ПК-6.10: Использует технологию создания проекта сценического оформления спектакля в театре кукол
ПК-9: Готов к исполнению обязанностей главного художника организации исполнительских искусств и обеспечению художественного уровня сценического оформления спектаклей театре кукол, интерьеров театра кукол
ПК-9.1: Понимает основные принципы организации процесса сценического оформления в профессиональной организации исполнительских искусств
ПК-9.2: Знаком со всеми составляющими проекта сценического оформления спектакля театра кукол
ПК-9.3: Опирается в работе на актуальную картину мирового и отечественного театрального процесса

ПК-9.4: Понимает специфику творческого процесса, связанного с созданием кукол, костюмов, светового оформления и грима
ПК-9.5: Знаком со спецификой организации деятельности производственных мастерских
ПК-9.6: Определяет и твёрдо придерживается одного творческого направления в работе
ПК-9.7: Способен настроить систему взаимодействия различных частей творческого коллектива
ПК-9.8: Выстраивает систему мотивации артистического и художественного персонала (материальной и нематериальной)
ПК-9.9: Обладает навыком объективной оценки театральной работы как своей, так и коллег по цеху
ПК-9.10: Обладает системным мышлением и способен к долгосрочному стратегическому планированию жизни коллектива
ПКО-1: Готов к созданию авторского художественного проекта в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля
ПКО-1.1: Планирует этапы создания авторского художественного проекта спектакля и его компонентов в соответствии со специализацией
ПКО-1.2: Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и методах, используемых при создании авторского художественного проекта в соответствии со специализацией
ПКО-1.3: Свободно формулирует и осуществляет свои творческие замыслы, используя различные художественно-выразительные средства, создавая авторский проект в соответствии со специализацией
ПКО-1.4: Способен находить новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценические особенности и основные средства театральной выразительности (цвет и свет)
ПКО-1.5: Понимает специфику творческой работы, связанной с созданием художественного авторского проекта оформления спектакля в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля
ПКО-1.6: Придерживается норм этики делового общения
ПКО-1.7: Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- методику анализа драматургии и режиссерского замысла, опираясь на специфику данного курса;
3.1.2	- способы подбора изобразительного и документального материала;
3.1.3	- приемы совмещения декорации с куклой и создания единой пластической картины спектакля;
3.1.4	- взаимодействие изобразительных и технических средств в кукольном спектакле.
3.2 Уметь:	
3.2.1	- создавать сценографию спектакля в театре кукол с применением кукол разного размера;
3.2.2	- создать спектакль с участием кукол и живых актеров;
3.2.3	- передавать в спектаклях стилистику различных исторических эпох в соответствии с изобразительным искусством разных стран;
3.2.4	- владеть методами создания кукол в разных изобразительных стилях;
3.3 Владеть:	
3.3.1	- создания авторского художественного проекта сценического оформления спектакля (концерта, представления)
3.3.2	- свободно осуществлять свои замыслы, изображая любые пространственные формы - отдельные предметы, архитектуру, пейзаж, человеческую фигуру, как с натуры, так и используя зрительную память и воображение
3.3.3	- использовать цвет и свет как важнейшие средства театральной выразительности
3.3.4	- осуществлять авторский контроль в процессе производства художественного оформления спектакля
3.3.5	- осуществлять авторский контроль и авторское руководство художниками-технологами и работниками производственных мастерских, изготавливающих кукол и оформление спектакля в театре кукол

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. «Звериный» театр» как основа мышления кукольника		
1.1	Кукольные спектакли и анимационные фильмы. Художественный язык, понятие стиля. Различие мультфильмов и кукольных спектаклей. /Пр/	5	30
1.2	Сказка - основа драматургии театра кукол. Животные – одни из основных персонажей сказок. Студенты должны познакомиться с традиционной культурой разных стран в сфере изображения животных и научиться, на основе этого создавать сказочные персонажи в соответствующем стиле. Басня как художественный приём. Студенты выполняют задания на зарисовки людей и животных. Черты психологии человека в животном. Сценографическое решение как среда обитания персонажей. Возможности и своеобразие различных видов театра кукол, используемые в создании «звериного театра». /Пр/	5	30
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	5	116,25
1.4	Консультации /Конс/	5	3,75
1.5	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	5	36
	Раздел 2. Европейский театр		
2.1	Шекспировский театр. Шекспировский театр как обобщение опыта европейского театра. Искусство средневековья и Возрождения. Художественные стили, понятие лубка, китча и примитива в спектакле. Маски как элемент театра. Художественный язык народного театра. Студенты разрабатывают сценографию спектакля по одной из пьес В. Шекспира. /Пр/	6	14
2.2	Создание спектакля в стиле «Рококо». Литературные и драматургические источники – Г. Андерсен, Ш. Перро и др. Приём стилизации человеческой фигуры и композиция кукол в соответствии с ним. Использование архитектурного стиля в решении спектакля. /Пр/	6	16
2.3	Стиль «Бидермейер». Искусство Германии первой половины XIX века. «Мещанский театр», поэтизация мира вещей. Предмет как выразительное средство театра кукол. /Пр/	6	14
2.4	Консультации /Конс/	6	2,75
2.5	Самостоятельная работа /Ср/	6	16,25
2.6	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	6	9
	Раздел 3. Театр Востока		
3.1	Арабский Восток. «Тысяча и одна ночь». Искусство арабского Востока наиболее адекватно специфике преподавания сценографии театра кукол. Особенности цветового решения. Символика и мистика архаического искусства. «Карагёз» - традиционный театр арабского Востока /Пр/	7	30
3.2	Япония. «Хэйан». Искусство Японии как наиболее близкое специфике художественного языка театра кукол. «Хэйан» - источник знаковости и символики древнего японского искусства. Различные виды японского театра. Стиль жизни и изобразительный стиль. Стилизация как форма художественного языка. /Пр/	7	30
3.3	Консультации /Конс/	7	3,75
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	7	260,25
3.5	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	7	36
	Раздел 4. Традиционное русское искусство. «Русский китч»		
4.1	Стилизация русского базара. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. Центры народных промыслов (стилизация Абрамцева). Театр кукол на Руси. /Пр/	8	12

4.2	Эстетические категории китча. Скульптура в народной культуре: обрядовая кукла, игрушка. Народные и литературные сказки (С. Аксаков, Б. Шергин и др.) /Пр/	8	12
4.3	Консультации /Конс/	8	1,25
4.4	Самостоятельная работа /Ср/	8	212,75
	Раздел 5. Экзотика и фантастика в театре кукол		
5.1	Э. Т. Гофман. Мировоззрение и система образов Э. Гофмана как основа мистико-фантастического мышления Новой Европы. Разработка спектакля. /Пр/	8	14
5.2	Африканское искусство. Маска как выразительное средство театра кукол. Маски Африки. Стили скульптуры Центральной Африки. Сказки Тотуолы как наиболее специфический литературный источник. Разработка спектакля. Создание спектакля с использованием особенностей жанра. /Пр/	8	14
5.3	Консультации /Конс/	8	2
5.4	Самостоятельная работа /Ср/	8	200
5.5	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	8	36
	Раздел 6. Создание спектакля для большой сцены		
6.1	Художественные и технологические особенности. Ширма, конструкции стоек и мольбертов. Выход живого плана и связь его со стилем кукол. Костюмы живых актеров в одежде кукол. Задачи фактуры и кроя. /Пр/	9	30
6.2	Спектакль для взрослых. При подготовке к работам по большим темам и разделам студентам даются задания на психологические наброски, этюды на настроения, кратковременные задания на иллюстрацию, клазуры по стилю костюма и шарж на костюм. /Пр/	9	30
6.3	Консультации /Конс/	9	3,75
6.4	Самостоятельная работа /Ср/	9	440,25
6.5	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	9	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

не предусмотрены

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Экзамены по всему курсу проводятся в форме обходов с предоставлением работ студента, характеризующих освоение им курса в соответствии с задачами курса и требованиями к уровню освоения его содержания.

На экзамен в 5 семестре выносятся задания по разработке сценографии одной из пьес Шекспировского театра (эскизы декораций, макет).

На экзамен в 6 семестре выносятся задания по разработке сценографии одной из сказок «Тысячи и одной ночи» (эскизы декораций, макет).

На экзамен в 7 семестре выносятся задания по разработке сценографии одной из сказок Топтулы (эскизы декораций, макет, маска).

На экзамен в 8 семестре выносятся задания по разработке сценографии по сказкам Гофмана (эскизы декораций, макет).

На экзамен в 9 семестре выносятся разработки преддипломных спектаклей (эскизы декораций, макет).

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Акимов, Н.П. Театральное наследие: в 2 т. — Л., 1978.
2. Акимов, Н.П. Не только о театре. — Л.- М., 1966.
3. Брехт, Б. О театре. Т.5, кн.2. — М., 1965.
4. Брук, П. Пустое пространство. — М., 1976.
5. Голдовский, Б.П. Куклы: Энциклопедия. — М., 2004.
6. Королёв, М.М. Искусство театра кукол: Основы теории. — Л., 1973.
7. Михайлова, А.А. Мейерхольд и художники. — М., 1995.
8. Михайлова, А.А. Образ спектакля. — М., 1978.
9. Некрылова, А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. — Л., 1988.
10. Образцов, С.В. Моя профессия. — М., 1980.
11. Симонович-Ефимова, Н. Записки петрушечника. — Л., 1980.
12. Смирнова, Н.И. Советский театр кукол. 1918 – 1932. — М., 1963.
13. Советов, В.М. Театральные куклы. Технология изготовления. — СПб, 2003.
14. Сперанский, Е.В., Луцкая, Е. Художник Борис Тузлуков. — М., 1984.
15. Чеснер, Дж. Форма и идея в современном театре. — М., 1959.
16. Чернова, А. Все краски мира, кроме желтой: опыт пластической характеристики персонажа у Шекспира. — М., 1987.
17. Френкель. Пластика сценического пространства. — К., 1987.

Дополнительная литература:

1. Анарина, Н.Г. Японский театр Но. — М, 1984.
2. В профессиональной школе кукольника. Сборники ЛГИТМиК, 1979, 1985, 1987.
3. Власов, В.Г. Иллюстрированный художественный словарь. — СПб, 1993.
4. Громыко, А. Маски и скульптура Тропической Африки. — М., 1995.
5. Гундзи, М. Японский театр Кабуки. — М., 1969.
6. Ефимов, И. Об искусстве и художниках. — М., 1977.
7. Кужель, Ю.Л. Театр Дзёрури. — М., 1993.
8. Мириманов, В.Б. Искусство тропической Африки. — М., 1986.
9. Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2-х т. — М., 1980.
10. Образцов, С.В. Театр китайского народа. — М., 1957.
11. Перетц, В.Н. Кукольный театр на Руси. Исторический очерк. — М., 1998.
12. Пави, П. Словарь театра. — М., 1991.
13. Полякова, О., Файнштейн, Ф. Решение сценического пространства: Спектакли ГАЦТК под рук. С.В.Образцова. — М., 1988.
14. Соломоник, И.Н. Традиционный театр кукол Востока. Основные виды театра объемных форм. — М., 1992.
15. Что же такое театр кукол? Сборники. — М., 1980, 1990.
16. Эренбург, И. Япония, Греция, Индия. — М., 1960.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 02.09.2023).
2. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stdrf.ru/> (дата обращения: 02.09.2023).
3. Официальный сайт Международного Союза кукольных театров. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.unima.org/> (дата обращения: 02.09.2023).
4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 02.09.2023).
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 02.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, а также поиск и подбор материалов необходимых для практического выполнения заданий (по материалам музейных коллекций и библиографическим источникам).

- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Сценографическая композиция» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению перечня основной и дополнительной литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала, примеров ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику студенты.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ С ОБХОДОМ

Основы композиции театра кукол

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой	Кафедра сценографии и технологии театра кукол	
Учебный план	2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.) очная.plx 52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ	
Форма обучения	очная	
Общая трудоемкость	4 ЗЕТ	
Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах: экзамен 2,4 зачет 1,3
в том числе:		
аудиторные занятия	116	
самостоятельная	28	

Программу составил(и):

б/с, доцент Миронова Тамара Васильевна

Рабочая программа дисциплины

Основы композиции театра кукол

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03

Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра сценографии и технологии театра кукол

Протокол от __ _____ 2023 г. № __

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Алексеев Александр Борисович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Основной целью курса является подготовка высококвалифицированного специалиста, художника-постановщика театра кукол, отвечающего современным отечественным и мировым художественным и эстетическим направлениям искусства театра кукол и способного стать подлинным соавтором режиссёра в создании спектакля.
2	Задачи: Основная задача курса – освоение основами сценографической композиции как основы профессиональной деятельности художника театра кукол на базе изучения: методики анализа драматургии и режиссерского замысла, опираясь на специфику данного курса; способов подбора изобразительного и документального материала; приемов совмещения декорации с куклой и создания единой пластической картины спектакля; взаимодействия изобразительных и технических средств в кукольном спектакле.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.О
Освоение дисциплины «Основы композиции театра кукол» является начальной ступенью для изучения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Сценографическая композиция», «Композиция театральной куклы», «Технология художественного оформления спектакля».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Театрально-техническая графика
2	Основы перспективы и макетирование
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Сценографическая композиция
2	Композиция театральной куклы
3	Технология художественного оформления спектакля

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОПК-1: Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода
ОПК-1.1: Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусства
ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- историю отечественного и зарубежного театра кукол
3.2 Уметь:	
3.2.1	- творчески применять полученные знания при решении конкретных практических задач по созданию авторского художественного проекта сценического оформления в театре кукол;
3.2.2	- самостоятельно разбираться в направлениях и концепциях современной художественной жизни в развитии искусства театра кукол.
3.3 Владеть:	
3.3.1	- навыками научно-исследовательской работы с библиографическими и иконографическими материалами по истории театра кукол.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Ритм и пластика		
1.1	Композиция из треугольника, круга и двух прямых. /Пр/	1	10
1.2	Орнамент по пластике животных. /Пр/	1	10
1.3	Орнамент в объеме. /Пр/	1	10
1.4	Самостоятельная работа /Ср/	1	6
	Раздел 2. Ассоциативная композиция на эмоции		
2.1	Выбор эмоции. /Пр/	2	6
2.2	Эскизы по эмоции 10 шт. /Пр/	2	10
2.3	Выход в пространстве по эскизу на эмоции. /Пр/	2	10
2.4	Самостоятельная работа /Ср/	2	10
	Раздел 3. Изготовление композиции на эмоции в материале		
3.1	Подбор материалов и фактур по эскизу. /Пр/	3	30
3.2	Самостоятельная работа /Ср/	3	6
3.3	Изготовление в материале композиции. /Пр/	4	30
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	4	6

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
не предусмотрены
5.2. Темы письменных работ
не предусмотрены
5.3. Фонд оценочных средств
<p>В связи с практическим характером курса «Основы композиции театра кукол» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки заданий, полученных в ходе аудиторных занятий.</p> <p>Экзамены и зачеты по всему курсу проводятся в форме обходов с предоставлением работ студента, характеризующих освоение им курса в соответствии с задачами курса и требованиями к уровню освоения его содержания.</p> <p>На зачет в 1 семестре выносятся выполнение 10 вариантов композиции – треугольник, круг и две прямые, выход в пространство из плоскости. Изготовление коробочки 10х10х10 (материал бумага).</p> <p>На экзамен во 2 семестре выносятся выполнение эскиза орнамента по пластике животного.</p> <p>На зачет в 3 семестре выносятся выполнение орнамента в объеме. Изготовление коробки 30х30х5 (материал бумага).</p> <p>На экзамен в 4 семестре выносятся выполнение эскизов композиций ассоциативных эмоций в плоскости и перевод композиций эмоций в объем.</p> <p>Изготовление коробочек 10х10х10 (10 вариантов).</p> <p>см. приложение</p>

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Аникст, А.А. Театр эпохи Шекспира. — М.: Искусство, 1965.
2. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие. — М.: Архитектура – С, 2007.
3. Березкин, В.И. Искусство оформления спектакля. — М.: Знание, 1986.
4. Березкин, В.И. Марк Фролович Китаев. — Л.: Художник РСФСР, 1984.
5. Каранович, А.Г. Мои друзья куклы. — М.: Искусство, 1971.
6. Коваленко, Г.Ф. Даниил Лидер. — М.: Искусство, 1980.
7. Кужель, Ю.Л. Театр Дзёрури. — М.: Наука, 1976.
8. Некрылова, А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. — СПб: Азбука-Классика, 2004.
9. Полякова, О. Решения сценического пространства. — М.: Союз театральных деятелей РСФСР, 1988.
10. Савушкина, Н.И. Русский народный театр. — М.: Наука, 1976.
11. Смирнова, Н.И. 10 очерков о театре «Цэндэрикэ. — М.: Искусство, 1979.
12. Смирнова, Н.И. И оживают куклы. — М.: Детская литература, 1982.
13. Смирнова, Н.И. Искусство играющих кукол. — М.: Искусство, 1983.
14. Советов, В.М. Театральные куклы: технология изготовления. — СПб: СПбГАТИ, 2007.
15. Соломоник, И.Н. Традиционный театр кукол Востока. — М.: Наука, 1983.
16. Сперанский, Е.В. Повесть о странном жанре. — М.: ВТО, 1971.
17. Сперанский, Е.В. Художник Борис Тузлуков. — М.: ВТО, 1983.
18. Франкель, М.А. Современная сценография. — Киев: Мыстецтво, 1980.

Дополнительная литература:

1. Анарина, Н.Г. Японский театр Но. — М., 1984.
2. В профессиональной школе кукольника. Сборники ЛГИТМиК, 1979, 1985, 1987.
3. Власов, В.Г. Иллюстрированный художественный словарь. — СПб, 1993.
4. Громыко, А. Маски и скульптура Тропической Африки. — М., 1995.
5. Гундзи, М. Японский театр Кабуки. — М., 1969.
6. Ефимов, И. Об искусстве и художниках. — М., 1977.
7. Кужель, Ю.Л. Театр Дзёрури. — М., 1993.
8. Мириманов, В.Б. Искусство тропической Африки. — М., 1986.
9. Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2-х т. — М., 1980.
10. Образцов, С.В. Театр китайского народа. — М., 1957.
11. Перетц, В.Н. Кукольный театр на Руси. Исторический очерк. — М., 1998.
12. Пави, П. Словарь театра. — М., 1991.
13. Полякова, О., Файнштейн, Ф. Решение сценического пространства: Спектакли ГАЦТК под рук. С.В.Образцова. — М., 1988.
14. Соломоник, И.Н. Традиционный театр кукол Востока. Основные виды театра объемных форм. — М., 1992.
15. Что же такое театр кукол? Сборники. — М., 1980, 1990.
16. Эренбург, И. Япония, Греция, Индия. — М., 1960.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 02.09.2023).
2. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stdrf.ru/> (дата обращения: 02.09.2023).
3. Официальный сайт Международного Союза кукольных театров. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.unima.org/> (дата обращения: 02.09.2023).
4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 02.09.2023).
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 02.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, а также поиск и подбор материалов необходимых для практического выполнения заданий (по материалам музейных коллекций и библиографическим источникам).
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Основы композиции театра кукол» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению перечня основной и дополнительной литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала, примеров ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику студенты.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ С ОБХОДОМ
Конструирование и технология создания театральной куклы

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой	Кафедра сценографии и технологии театра кукол	
Учебный план	2023	Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.) очная.plx 52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ
Форма обучения	очная	
Общая трудоемкость	4 ЗЕТ	
Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах: зачет 1,2,3,4
в том числе:		
аудиторные занятия	116	
самостоятельная	13,5	

Программу составил(и):

б/с, старший преподаватель Черевков Тимофей Васильевич

Рабочая программа дисциплины

Конструирование и технология создания театральной куклы

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03

Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра сценографии и технологии театра кукол

Протокол от ____ 2023 г. № ____

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Алексеев Александр Борисович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Основной целью курса “Конструирование и технология создания театральной куклы” является подготовка студента к самостоятельной практической деятельности по созданию театральной куклы на высоком профессиональном и художественном уровне, соответствующем эстетике современного театра кукол.
---	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История театра кукол
2	Рисунок
3	Скульптура
4	Основы композиции театра кукол
5	Пластическая анатомия
6	Материаловедение
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОПК-1: Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода
ОПК-1.1: Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусства
ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода
ОПК-3: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-3.1: Отбирает, анализирует и систематизирует информацию, необходимую для осуществления профессиональной деятельности
ОПК-3.2: Использует информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
ПК-9: Готов к исполнению обязанностей главного художника организации исполнительских искусств и обеспечению художественного уровня сценического оформления спектаклей театре кукол, интерьеров театра кукол
ПК-9.1: Понимает основные принципы организации процесса сценического оформления в профессиональной организации исполнительских искусств
ПК-9.2: Знаком со всеми составляющими проекта сценического оформления спектакля театра кукол
ПК-9.3: Опирается в работе на актуальную картину мирового и отечественного театрального процесса
ПК-9.4: Понимает специфику творческого процесса, связанного с созданием кукол, костюмов, светового оформления и грима
ПК-9.5: Знаком со спецификой организации деятельности производственных мастерских
ПК-9.6: Определяет и твёрдо придерживается одного творческого направления в работе
ПК-9.7: Способен настроить систему взаимодействия различных частей творческого коллектива
ПК-9.8: Выстраивает систему мотивации артистического и художественного персонала (материальной и нематериальной)
ПК-9.9: Обладает навыком объективной оценки театральной работы как своей, так и коллег по цеху
ПК-9.10: Обладает системным мышлением и способен к долгосрочному стратегическому планированию жизни коллектива

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- изготовление всех основных систем театральных кукол;
3.2 Уметь:	
3.2.1	- применять на практике знания, полученные в процессе обучения
3.2.2	- выполнять предложенный в соответствии с программой объем работы в определенные сроки
3.3 Владеть:	
3.3.1	- работы на токарном станке, работы с различными инструментами и материалами

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Системы театральных кукол.		
1.1	Системы театральных кукол. Студенты знакомятся со всеми существующими на сегодняшний день системами театральных кукол. Основные системы, или традиционные, которые часто используются в театрах, и нетрадиционные (мимирующие, тантамарески, маротки и т.д.). /Пр/	1	14
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	1	1
1.3	Консультации /Конс/	1	1,75
	Раздел 2. Перчаточные куклы.		
2.1	Перчаточные куклы. Студенты знакомятся с разновидностями перчаточных кукол, с технологией их изготовления. Лепят из пластилина или гипса головку куклы. Осваивают отливку из гипса негативной формы, вклеивание папье-маше, выкройку костюма, грим, парик. Основной формой подачи на обходе является готовая перчаточная кукла по собственному или готовому эскизу другого художника. /Пр/	1	16
2.2	Самостоятельная работа /Ср/	1	1,25
2.3	Консультации /Конс/	1	2
	Раздел 3. Тростевые куклы.		
3.1	Разновидности тростевых кукол. Различные типы механик гапита тростевой куклы. Знакомство с механикой внутритростевой куклы. /Пр/	2	12
3.2	Изготовление тростевой куклы. Изготовление тростевой куклы с открытыми тростями по эскизу художника. Лепка головки, отливка негативной гипсовой формы, изготовление механики (гапита), пошив костюма, грим. В процессе изготовления куклы студенты приобретают навыки работы с инструментами, работы на токарном станке по дереву, на швейной машинке. Основной формой подачи на обходе является готовая кукла. /Пр/	2	14
3.3	Самостоятельная работа /Ср/	2	6,75
3.4	Консультации /Конс/	2	3,25
	Раздел 4. Планшетные или открытоуправляемые куклы		
4.1	Планшетные – открытоуправляемые куклы. Знакомство с планшетными куклами, начиная с японских кукол театра “Бунраку” и “Авадзи”, включая современные варианты. Планшетные куклы, играющие на столе, на большой сцене и на стадионе. Изготовление планшетной куклы. /Пр/	3	12
4.2	Самостоятельная работа /Ср/	3	1
4.3	Консультации /Конс/	3	1
	Раздел 5. Механизация внутри головки куклы (глаза, рта и т.д.).		
5.1	Механика глаз и рта в тростевой кукле. Освоение способов и изготовление механики глаз и рта в тростевой кукле. /Пр/	3	6
5.2	Механика глаз и рта в марионетке. Освоение способов и изготовление механики глаз и рта в марионетке. /Пр/	3	6
5.3	Механика глаз и рта в планшетной кукле. Освоение способов и изготовление механики глаз и рта в планшетной кукле. /Пр/	3	6
5.4	Самостоятельная работа /Ср/	3	1,25
5.5	Консультации /Конс/	3	2,75

	Раздел 6. Марионетки		
6.1	Штоковые марионетки. Студенты знакомятся с разными исторически сложившимися типами штоковых марионеток. Необходимо выбрать один из вариантов и выполнить в материале. Выклеить головку, сделать отливку, изготовить туловище. Все это соединить штоком с вагой. /Пр/	4	4
6.2	Марионетки на нитках. Марионетки на нитках - наиболее сложная из систем театральных кукол. Цель задания – понять, как с помощью нитей, привязанных к подвижным частям куклы и к ваге, осуществляется движение. Студенты осваивают резьбу по дереву. Каждому студенту необходимо по эскизу художника вылепить головку куклы из пластилина, затем вырезать с помощью резцов из дерева. Все части тела соединить подвижно (шарнирно). /Пр/	4	4
6.3	Ваги для марионеток. Вага - это инструмент, с помощью которого осуществляется движение марионетки. Студенты знакомятся с разновидностями ваг. Ваги для вертикальных и горизонтальных кукол, комбинированные ваги и ваги для эстрадных трюковых марионеток. На обходе представляется марионетка, готовая к работе. /Пр/	4	4
	Раздел 7. Теневые куклы		
7.1	Теневые куклы, управляемые снизу. Студентам предлагается выполнить по эскизу теневую куклу, управляемую снизу двумя штоками. Движение отдельных частей тела осуществляется с помощью рычагов и тяг. /Пр/	4	4
	Раздел 8. Нетрадиционные системы театральных кукол		
8.1	Нетрадиционные системы театральных кукол. Студенты знакомятся с куклами, которые редко используются в театрах, но встречаются в отдельных спектаклях. Например: тангамарески, шарнирные куклы, куклы “черного кабинета”, мимирующие, механические и т. д. Художникам-постановщикам очень полезно работать над механическими куклами. При выполнении данного задания проверяются знания, практический опыт и навыки, приобретенные на занятиях. /Пр/	4	4
	Раздел 9. Работа над спектаклем в содружестве с режиссером		
9.1	Работа над спектаклем в содружестве с режиссёром. Завершающим этапом обучения художника-постановщика является изготовление кукол к спектаклю. Система кукол определяется совместно с режиссером. Педагог осуществляет контроль над процессом изготовления. /Пр/	4	10
9.2	Самостоятельная работа /Ср/	4	2,25
9.3	Консультации /Конс/	4	3,75

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	
5.1. Контрольные вопросы и задания	
не предусмотрены	
5.2. Темы письменных работ	
не предусмотрены	
5.3. Фонд оценочных средств	
<p>В связи с практическим характером курса «Конструирование и технология создания театральной куклы» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки заданий, полученных в ходе аудиторных занятий.</p> <p>Зачеты по всему курсу проводятся в форме обходов с предоставлением работ студента, характеризующих освоение им курса в соответствии с задачами курса и требованиями к уровню освоения его содержания.</p> <p>На зачет в 1 семестре выносится изготовление куклы системы «Петрушка».</p> <p>На зачет во 2 семестре выносится изготовление механики гапита тростевой куклы.</p> <p>На зачет в 3 семестре выносится изготовление механики планшетной куклы.</p> <p>На зачет в 4 семестре выносится изготовление механики головы планшетной куклы (глаза, рот).</p> <p>см. приложение</p>	

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	
<p>Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> Советов, В.М. Театральные куклы (технология изготовления). — СПб: СПбГАТИ, 2003. Пармон, Ф.М. Композиция костюма. Одежда, обувь, аксессуары. Учебник для ВУЗов. (Издание, переработанное и дополненное). — М.: Триада Плюс, 2002. Киреева, Е.В. История костюма. — М.: Просвещение, 1970. Громыко, А. Маски и скульптура Тропической Африки. — М., 1995. Соломоник, И.Н. Традиционный театр кукол Востока. Основные виды театра объемных форм. — М., 1992. Гундзи, М. Японский театр Кабуки. — М., 1969. Каранович, А. Мои друзья куклы. — М.: Искусство, 1971. Образцов, С.В. Моя профессия. — М., 1980. Образцов, С.В. Театр китайского народа. — М., 1957. Соломоник, И.Н. Традиционный театр кукол Востока. Основные виды театра плоских изображений. — М., 1983. Сперанский, Е.В. Актёр театра кукол. — М., 1965. Jurkowski Henryk. H. Dzieje teatru lalek. — Warszawa, 1970. Technik des Figurentheaters. — Bochum, № 1, 1972, № 2, 1975. Technik des Figurentheaters. Deutsches Institut Puppenspiel. — Bochum, 1968. <p>Дополнительная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> Френсис Келли, Рендольф Швабе. История костюма и доспехов. От крестоносцев до придворных щеголей. — М.: Центрполиграф, 2007. Королев, М. Искусство театра кукол. — М.: Искусство, 1973. — 112 с. Федотов, А. Техника театра кукол. — М.: Искусство, 1953. — 204 с. <p>Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:</p> <ol style="list-style-type: none"> Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 02.09.2023). Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.stdrf.ru/ (дата обращения: 02.09.2023). Официальный сайт Международного Союза кукольных театров. [Электронный ресурс]. URL: http://www.unima.org/ (дата обращения: 02.09.2023). Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sptl.spb.ru/ (дата обращения: 02.09.2023). Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 02.09.2023). 	

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, а также поиск и подбор материалов необходимых для практического выполнения заданий (по материалам музейных коллекций и библиографическим источникам).

- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Конструирование и технология создания театральной куклы» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению перечня основной и дополнительной литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала, примеров ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику студенты.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ С ОБХОДОМ
Технология создания костюма театральной куклы

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой	Кафедра сценографии и технологии театра кукол	
Учебный план	2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.) очная.plx 52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ	
Форма обучения	очная	
Общая трудоемкость	2 ЗЕТ	
Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах: зачет 6,7
в том числе:		
аудиторные занятия	52	
самостоятельная	20	

Программу составил(и):

б/с, доцент Важинская Елена Владимировна

Рабочая программа дисциплины

Технология создания костюма театральной куклы

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03
Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра сценографии и технологии театра кукол

Протокол от _____ 2023 г. № ____

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Алексеев Александр Борисович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цели: ознакомление с понятием "Костюм театра кукол" позволит будущим специалистам более глубоко понять и освоить специфику театра кукол; освоение данного предмета предполагает овладение студентом навыками изготовления куклы в полном соответствии со стиливыми особенностями художественного замысла спектакля; многообразии способов воплощения художественных замыслов художников постановщиков при создании персонажей в театре кукол.
2	Задачи: 1. Освоение способов и технологий при создании одежды и костюмов кукол и "живого плана" в области создания материальной части спектакля в театре кукол или иной организации исполнительских искусств, таких как цирковое представление или эстрадный жанр. 2. Дать художникам театра кукол знания и умения по основным направлениям работ по изготовлению костюмов в спектаклях театра кукол, эстрадных номеров, уличных шествиях и цирковых представлениях. 3. В результате изучения курса студенты должны грамотно применять приобретенные знания в практической деятельности. Особое значение имеет изучение современных наработок с учетом постоянных изменений в области появления новых материалов и технологий. 4. Приобретение навыков исполнительского мастерства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.О
Дисциплина «Технология создания костюма театральной куклы» опирается на изучение дисциплин «Композиция театральной куклы», «Сценографическая композиция». А также связана с «Историей костюма», «Гримом и постижем», «Скульптурой», «Рисунком», «Живописью» и «Технология художественного оформления спектакля».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Сценографическая композиция
2	История костюма
3	Грим и постиж
4	Скульптура
5	Рисунок
6	Живопись
7	Технология художественного оформления спектакля
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Композиция театральной куклы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОПК-1: Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода
ОПК-1.1: Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусства
ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода
ПК-9: Готов к исполнению обязанностей главного художника организации исполнительских искусств и обеспечению художественного уровня сценического оформления спектаклей театре кукол, интерьеров театра кукол
ПК-9.1: Понимает основные принципы организации процесса сценического оформления в профессиональной организации исполнительских искусств
ПК-9.2: Знаком со всеми составляющими проекта сценического оформления спектакля театра кукол
ПК-9.3: Опирается в работе на актуальную картину мирового и отечественного театрального процесса
ПК-9.4: Понимает специфику творческого процесса, связанного с созданием кукол, костюмов, светового оформления и грима
ПК-9.5: Знаком со спецификой организации деятельности производственных мастерских
ПК-9.6: Определяет и твёрдо придерживается одного творческого направления в работе
ПК-9.7: Способен настроить систему взаимодействия различных частей творческого коллектива
ПК-9.8: Выстраивает систему мотивации артистического и художественного персонала (материальной и нематериальной)
ПК-9.9: Обладает навыком объективной оценки театральной работы как своей, так и коллег по цеху
ПК-9.10: Обладает системным мышлением и способен к долгосрочному стратегическому планированию жизни коллектива

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	Виды и формы технического оснащения театров кукол в историческом развитии; специфику требований к зданию театра кукол; технологические особенности различных видов театров кукол (ширма, марионеточный театр и другие) при разработке сценической конструкции в соответствии с пластическим образом спектакля; современные принципы технического оборудования профессиональных театров кукол; технологию художественно-светового оформления спектакля в театре кукол; методы расчета элементов театральных конструкций на прочность, жесткость и устойчивость; историю материальной культуры и быта; анатомию человека в объеме, необходимом для реализации проектов в театре кукол; все существующие системы театральных кукол.
3.2 Уметь:	
3.2.1	Разработать самостоятельно и(или)с привлечением специалистов (консультантов)полный комплекс документации технического проекта сценического воплощения художественного замысла спектакля в театре кукол, используя при этом новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов; творчески применять полученные знания при решении конкретных практических задач по проектированию театральных конструкций; работать со справочной и специальной технической литературой; самостоятельно разбираться в направлениях и концепциях современной художественной жизни в развитии искусства театра кукол; изготавливать куклы любых систем, учитывая при этом задачи постига и костюма, эстетику ансамбля кукол; выполнять чертежи, соответствующие определенной системе кукол; самостоятельно решать технические вопросы связанные с механизацией куклы; выполнять все скульптурные работы по авторскому проекту сценического оформления спектакля художника - постановщика театра кукол (головки кукол, маски, бутафория, декорации); работать в различных пластических материалах (глина, пластилин, дерево, гипс, металл); подробно разработать и выполнить художественно-техническое задание по механике кукол в соответствии с замыслом режиссера; самостоятельно составлять художественно-технологическую документацию спектакля, выпускаемого в театре кукол; проводить монтажные репетиции; работать в творческом сотрудничестве с художником- постановщиком, художником-скульптором, художником по свету, другими создателями спектакля; руководить подразделениями театра кукол, изготавливающими материальное оформление спектаклей, а также обеспечивающими материально-технические условия их проведения, контролируя при этом соблюдение работниками правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности.
3.3 Владеть:	
3.3.1	Технологиями изготовления вещественного оформления спектакля в театре кукол, обеспечивающими полноценную реализацию авторского проекта художника-постановщика; практическими навыками создания головок кукол, масок для живого плана, барельефов, объемных лепных декораций; технологиями макетирования (предметного и компьютерного); теорией и практикой расчета театральных конструкций.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Костюм актера театра кукол		
1.1	Костюм актеров «живого плана», костюм актеров за ширмой. /Пр/	6	2
1.2	Выбор и разработка фактур в связи со стилевыми особенностями решения спектакля. /Пр/	6	2
1.3	Разработка кроя костюмов по авторским эскизам. /Пр/	6	2
1.4	Работа на манекене. Снятие мерок. Подбор материалов для объемных форм. Построение лекал объемных форм. Необходимые инструменты и материалы. Примерка и подгонка на актере. /Пр/	6	2
1.5	Необходимые требования к костюму актера театра кукол. Санитарно - гигиенические. Органомика костюма в сочетании с существующей системой куклы. Гигроскопичность. Облегчение конструкции. Системы крепежа с учетом изменения размеров и замены элементов. /Пр/	6	2
1.6	Самостоятельная работа /Ср/	6	3
1.7	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	6	9
	Раздел 2. Одежда театральной куклы		
2.1	Муляжный метод, как необходимость, при работе со сложными, не стандартными формами. /Пр/	6	1
2.2	Конструирование одежды театральной куклы в "Зверином спектакле". Каркасный. Имитация шкур. Обтяжка объемных форм. "Muppets". /Пр/	6	11
2.3	Конструирование одежды театральной куклы в "Зверином спектакле". Каркасный. Имитация шкур. Обтяжка объемных форм. "Muppets". /Пр/	7	7
2.4	Самостоятельная работа /Ср/	6	2
	Раздел 3. Костюм театральной куклы		
3.1	Костюм театральной куклы в "Костюмном спектакле" /Пр/	7	1
3.2	Изучение особенностей кроя костюма с древнейших времен до наших дней по материалам музейных коллекций и библиографическим источникам. /Пр/	7	10
3.3	Выполнение наколок (макетирование) для проверки пропорций и особенностей кроя костюма при разных системах кукол. Перчаточная. Тростевая. Планшетная. "Muppets". Марионетка. /Пр/	7	12
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	7	6

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
не предусмотрены
5.2. Темы письменных работ
не предусмотрены
5.3. Фонд оценочных средств
<p>В связи с практическим характером курса «Технология создания костюма театральной куклы» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки заданий, полученных в ходе аудиторных занятий. На зачетах-обходах студент предоставляет работы, характеризующие освоение им дисциплины в соответствии с задачами курса и требованиями к уровню освоения его содержания.</p> <p>На зачет в 6 семестре выносятся изготовление костюма куклы в соответствии с механикой куклы системы марионетка (полная техническая проработка). Тема «Восток».</p> <p>На зачет в 7 семестре выносятся изготовление костюма куклы в соответствии с механикой куклы (полная техническая проработка). Тема «Цирк на сцене».</p> <p>см. приложение</p>

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Королев, М.М. Искусство театра кукол. – М.: Искусство, 1973. — 112 с.
2. Советов, В.М. Театральные куклы (технология изготовления). — СПб: СПбГАТИ, 2003.
3. Федотов, А. Техника театра кукол. – М.: Искусство, 1953. — 204 с.

Дополнительная литература:

1. Мерцалова, М.Н. Костюм разных времен и народов. — СПб: Чарт Пилот, 2001.
2. Пармон, Ф.М. Композиция костюма. Одежда, обувь, аксессуары. Учебник для ВУЗов. — М.: Триада Плюс, 2002.
3. Киреева, Е.В. История костюма. — М.: Просвещение, 1970.
4. Захаржевская, Р.В. История костюма. — М.: РИПОЛ классик, 2005.
5. Соболев, Н.Н. История украшения тканей. — М.: Искусствоведение, 1933. — 503 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 02.09.2023).
2. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stdrf.ru/> (дата обращения: 02.09.2023).
3. Официальный сайт Международного Союза кукольных театров. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.unima.org/> (дата обращения: 02.09.2023).
4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 02.09.2023).
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 02.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, а также поиск и подбор материалов необходимых для практического выполнения заданий (по материалам музейных коллекций и библиографическим источникам).
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Технология создания костюма театральной куклы» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению перечня основной и дополнительной литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала, примеров ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику студенты.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ С ОБХОДОМ

Изготовление сложных систем кукол

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой	Кафедра сценографии и технологии театра кукол	
Учебный план	2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.) очная.plx 52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ	
Форма обучения	очная	
Общая трудоемкость	4 ЗЕТ	
Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах: зачет 7
в том числе:		
аудиторные занятия	82	
самостоятельная	53	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

б/с, старший преподаватель Черевков Тимофей Васильевич

Рабочая программа дисциплины

Изготовление сложных систем кукол

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03

Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра сценографии и технологии театра кукол

Протокол от ____ 2023 г. № ____

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Алексеев Александр Борисович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Целью является подготовка студента к самостоятельной практической деятельности в мастерских театра кукол изготовлению сложной системы театральной куклы на высоком профессиональном и художественном уровне, соответствующем эстетике современного театра кукол.
---	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.О
Освоение дисциплины «Изготовление сложных систем кукол» опирается на материал дисциплин «Конструирование и технология создания театральной куклы», «Технология художественного оформления спектакля», «История костюма», «Скульптура», «Рисунок».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Конструирование и технология создания театральной куклы
2	Технология художественного оформления спектакля
3	История костюма
4	Рисунок
5	Скульптура
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОПК-1: Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода
ОПК-1.1: Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусства
ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода
ПК-9: Готов к исполнению обязанностей главного художника организации исполнительских искусств и обеспечению художественного уровня сценического оформления спектаклей театре кукол, интерьеров театра кукол
ПК-9.1: Понимает основные принципы организации процесса сценического оформления в профессиональной организации исполнительских искусств
ПК-9.2: Знаком со всеми составляющими проекта сценического оформления спектакля театра кукол
ПК-9.3: Опирается в работе на актуальную картину мирового и отечественного театрального процесса
ПК-9.4: Понимает специфику творческого процесса, связанного с созданием кукол, костюмов, светового оформления и грима
ПК-9.5: Знаком со спецификой организации деятельности производственных мастерских
ПК-9.6: Определяет и твердо придерживается одного творческого направления в работе
ПК-9.7: Способен настроить систему взаимодействия различных частей творческого коллектива
ПК-9.8: Выстраивает систему мотивации артистического и художественного персонала (материальной и нематериальной)
ПК-9.9: Обладает навыком объективной оценки театральной работы как своей, так и коллег по цеху
ПК-9.10: Обладает системным мышлением и способен к долгосрочному стратегическому планированию жизни коллектива

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- изготовление всех основных систем театральных кукол,
3.2 Уметь:	
3.2.1	- применять на практике знания, полученные в процессе обучения,
3.2.2	- выполнять предложенный объем работы в определенные сроки.
3.2.3	- изготавливать куклы любых систем по эскизу художника.;
3.2.4	- выполнять чертежи в зависимости от систем кукол,
3.2.5	- самостоятельно решать технические вопросы, связанные с механизацией куклы;
3.2.6	- лепить и изготавливать головки;
3.2.7	- гримировать и одевать куклу.
3.3 Владеть:	
3.3.1	- работы на токарном станке, работы с различными инструментами и материалами

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Марионетки		
1.1	Штоковые марионетки /Пр/	5	10
1.2	Марионетки на нитках. /Пр/	5	10
1.3	Ваги для марионеток. /Пр/	5	10
1.4	Самостоятельная работа /Ср/	5	6
	Раздел 2. Теневые (силуэтные) куклы		
2.1	Теневые куклы, управляемые снизу. /Пр/	6	11
2.2	Теневые куклы, управляемые горизонтальными штоками /Пр/	6	11
2.3	Самостоятельная работа /Ср/	6	14
	Раздел 3. Нетрадиционные системы театральных кукол		
3.1	Куклы тангамарески. /Пр/	7	10
3.2	Шарнирные куклы. /Пр/	7	10
3.3	Куклы «черного кабинета». /Пр/	7	10
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	7	33
3.5	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	7	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	
5.1. Контрольные вопросы и задания	
не предусмотрены	
5.2. Темы письменных работ	
не предусмотрены	
5.3. Фонд оценочных средств	
<p>В связи с практическим характером курса «Изготовление сложных систем кукол» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки заданий, полученных в ходе аудиторных занятий.</p> <p>Зачет проводится в форме обхода с предоставлением работ студента, характеризующих освоение им курса в соответствии с задачами курса и требованиями к уровню освоения его содержания.</p> <p>На зачет в 7 семестре выносятся изготовление сложной механики куклы для эстрадного номера.</p> <p>см. приложение</p>	

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	
<p>Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> Советов, В.М. Театральные куклы (технология изготовления). — СПб: СПбГАТИ, 2003. Пармон, Ф.М. Композиция костюма. Одежда, обувь, аксессуары. Учебник для ВУЗов. (Издание, переработанное и дополненное). — М.: Триада Плюс, 2002. Киреева, Е.В. История костюма. — М.: Просвещение, 1970. Громыко, А. Маски и скульптура Тропической Африки. — М., 1995. Соломоник, И.Н. Традиционный театр кукол Востока. Основные виды театра объемных форм. — М., 1992. Гундзи, М. Японский театр Кабуки. — М., 1969. Каранович, А. Мои друзья куклы. — М.: Искусство, 1971. Образцов, С.В. Моя профессия. — М., 1980. Образцов, С.В. Театр китайского народа. — М., 1957. Соломоник, И.Н. Традиционный театр кукол Востока. Основные виды театра плоских изображений. — М., 1983. Сперанский, Е.В. Актёр театра кукол. — М., 1965. Jurkowski Henryk. H. Dzieje teatru lalek. — Warszawa, 1970. Technik des Figurentheaters. — Bochum, № 1, 1972, № 2, 1975. Technik des Figurentheaters. Deutsches Institut Puppenspiel. — Bochum, 1968. <p>Дополнительная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> Френсис Келли, Рендольф Швабе. История костюма и доспехов. От крестоносцев до придворных щеголей. — М.: Центрполиграф, 2007. Королев, М. Искусство театра кукол. — М.: Искусство, 1973. — 112 с. Федотов, А. Техника театра кукол. — М.: Искусство, 1953. — 204 с. <p>Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:</p> <ol style="list-style-type: none"> Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 02.09.2023). Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.stdrf.ru/ (дата обращения: 02.09.2023). Официальный сайт Международного Союза кукольных театров. [Электронный ресурс]. URL: http://www.unima.org/ (дата обращения: 02.09.2023). Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sptl.spb.ru/ (дата обращения: 02.09.2023). Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 02.09.2023). 	

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, а также поиск и подбор материалов необходимых для практического выполнения заданий (по материалам музейных коллекций и библиографическим источникам).
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Изготовление сложных систем кукол» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению основной и дополнительной литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала, примеров ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику студенты.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ С ОБХОДОМ

Рисунок

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой	Кафедра сценографии и технологии театра кукол	
Учебный план	2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.) очная.plx 52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ	
Форма обучения	очная	
Общая трудоемкость	19 ЗЕТ	
Часов по учебному плану	684	Виды контроля в семестрах: зачет 1,2,3,5 экзамен 4,6
в том числе:		
аудиторные занятия	252	
самостоятельная	411	

Программу составил(и):

б/с, доцент Шумара Ирина Мордуховна

Рабочая программа дисциплины

Рисунок

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03

Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра сценографии и технологии театра кукол

Протокол от __ _____ 2023 г. № __

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Алексеев Александр Борисович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель дисциплины – формирование пространственного, объёмного, композиционного и графического мышлений; понимания смысла искусства, выявлению приоритетов в нём, воспитанию чувства вкуса и меры, приобретению практических графических навыков.
2	Задачи дисциплины:
	- исследование формы трёхмерных объёмов, их структуры и пластики, характера пересечений в пространстве;
	- исследование особенностей пространства, организуемого сложными объёмами и их системами;
	- формирование умения с помощью графических средств излагать результаты этих исследований в двухмерной плоскости листа;
	- приобретение знаний о перспективе, пропорциях и архитектонике;
	- приобретение знаний о геометрических и биологических формах;
	- приобретение знаний о графических средствах и применение их на практике;
	- формирование умения композиционно организовать пространство плоскости листа;
	- формирование умения посредством графического изображения формы передать эмоцию и чувство;
	- ознакомление с традиционными и современными рисовальными техниками.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок. Часть	Б1.О
Освоение дисциплины «Рисунок» опирается на материал дисциплин «Сценографическая композиция», «Композиция театральной куклы», «Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы», «Технология художественного оформления спектакля», «Пластическая анатомия», «Скульптура», «Живопись».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Сценографическая композиция
2	Композиция театральной куклы
3	Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы
4	Технология художественного оформления спектакля
5	Пластическая анатомия
6	Скульптура
7	Живопись
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ОПК-1: Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода
ОПК-1.1: Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусства
ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- основы композиции, сценическую композицию, композицию театральной куклы, композицию сценического костюма (в соответствии с выбранной специализацией) и смежные дисциплины в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
3.1.2	- особенности цвета и света, как важнейшие средства театральной выразительности
3.2 Уметь:	
3.2.1	- использовать цвет и свет как важнейшие средства театральной выразительности
3.2.2	- преподавать основы композиции, сценическую композицию, композицию театральной куклы, композицию сценического костюма (в соответствии с выбранной специализацией) и смежные дисциплины в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
3.2.3	- свободно осуществляет свои замыслы, изображая любые пространственные формы - отдельные предметы, архитектуру, пейзаж, человеческую фигуру, как с натуры, так и используя зрительную память и воображение
3.3 Владеть:	
3.3.1	- к созданию авторского художественного проекта сценического оформления спектакля (концерта, представления)

3.3.2	- к созданию авторского художественного проекта сценического оформления драматического, музыкального спектакля (концерта, представления), включая эскизы декораций, чертежи фронтальных проекций и планов, габаритные чертежи, рабочие макеты, эскизы бутафории, мебели и реквизита, эскизы костюмов и особо сложного грима, с учетом договорных сроков и затрат
3.3.3	- иметь навыки и способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Городские зарисовки		
1.1	Изучение стилей в архитектуре. Деталь в архитектуре. /Пр/	1	20
1.2	Построение перспективы. Город на воде. Различные графические материалы. /Пр/	1	25
1.3	/Конс/	1	3,75
1.4	Самостоятельная работа /Ср/	1	14,25
1.5	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	1	9
	Раздел 2. Зарисовки фигур человека и животных		
2.1	Зарисовки фигуры человека. Выявление пластических характеристик модели. Карандаш. /Пр/	2	20
2.2	Зарисовки фигуры животных. Различные графические материалы. /Пр/	2	19
2.3	/Конс/	2	3,25
2.4	Самостоятельная работа /Ср/	2	20,75
2.5	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	2	9
	Раздел 3. Рисунок частей тела (кисть руки, стопа ноги)		
3.1	Рисунок кистей рук, выявление пластических и анатомических характеристик. Карандаш. /Пр/	3	25
3.2	Рисунок стоп ног. Выявление пластических и анатомических характеристик. Карандаш. /Пр/	3	20
3.3	/Конс/	3	3,75
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	3	122,25
3.5	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	3	9
	Раздел 4. Рисунок черепа и головы		
4.1	Рисунок черепа с натуры в трех поворотах. Карандаш. /Пр/	4	25
4.2	Рисунок гипсовой головы с классических образцов. Карандаш. /Пр/	4	20
4.3	/Конс/	4	3,75
4.4	Самостоятельная работа /Ср/	4	59,25
4.5	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	4	36
	Раздел 5. Рисунок обнаженной модели. Этюды фигур в движении		
5.1	Рисунок обнаженной модели. Длительная постановка. Мягкий мат. /Пр/	5	20
5.2	Наброски фигур в движении. Короткие постановки. Различные графические материалы. /Пр/	5	25
5.3	/Конс/	5	3,75
5.4	Самостоятельная работа /Ср/	5	50,25
5.5	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	5	9

	Раздел 6. Портрет		
6.1	Портрет с живой модели. Длительная постановка, выявление индивидуальных характеристик модели. Мягкий материал /Пр/	6	33
6.2	/Конс/	6	2,75
6.3	Самостоятельная работа /Ср/	6	36,25
6.4	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	6	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

не предусмотрены

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

В связи с практическим характером курса «Рисунок» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки заданий, полученных в ходе аудиторных занятий. Зачеты и экзамены по всему курсу проводятся в форме обходов с предоставлением работ студента, характеризующих освоение им курса в соответствии с задачами курса и требованиями к уровню освоения его содержания.

На зачет в 1 семестре выносится рисунок кистей рук (карандаш).

На зачет во 2 семестре выносится рисунок стоп ног (карандаш).

На зачет в 3 семестре выносится рисунок черепа в трех поворотах (карандаш).

На экзамен в 4 семестре выносится рисунок гипсовой головы с классических образцов (карандаш).

На зачет в 5 семестре выносится рисунок обнаженной модели (карандаш).

На экзамен в 6 семестре выносится портрет с живой модели (карандаш).

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Немировская, М.Н. Акварель и рисунок 18 – начала 19 века в собрании Третьяковской галереи. — М.: Изобр. иск-во, 1982.
2. Школа изобразительного искусства. Выпуски: 1 – 6. — М.: Изобр. иск-во, 1988.
3. Российская Академия Художеств. СПб, ГАИЖСА им. Репина. Подготовительные курсы. Методическое пособие. Рисунок, живопись, композиция, 1989.
4. Смирнова, Н. И. Советский театр кукол. 1918 – 1932. — М., 1963.
5. Советов, В. М. Театральные куклы. Технология изготовления. — СПб, 2003.

Дополнительная литература:

1. В профессиональной школе кукольника. Сборники ЛГИТМиК, 1979, 1985, 1987.
2. Полякова, О., Файнштейн, Ф. Решение сценического пространства: Спектакли ГАЦТК под рук. Образцова, С.В. — М., 1988.
3. Соломоник, И. Н. Традиционный театр кукол Востока. Основные виды театра объемных форм. — М., 1992.
4. Что же такое театр кукол? Сборники. — М., 1980, 1990.
5. Королёв, М. М. Искусство театра кукол: Основы теории. — Л., 1973.
6. Симонович-Ефимова, Н. Записки петрушечника. — Л., 1980.
7. Перетц, В. Н. Кукольный театр на Руси. Исторический очерк. — М., 1998.
8. Книги о русском авангарде начала 20 века.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 02.09.2023).
2. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stdrf.ru/> (дата обращения: 02.09.2023).
3. Официальный сайт Международного Союза кукольных театров. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.unima.org/> (дата обращения: 02.09.2023).
4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 02.09.2023).
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 02.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, а также поиск и подбор материалов необходимых для практического выполнения заданий (по материалам музейных коллекций и библиографическим источникам).

- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Рисунок» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению перечня основной и дополнительной литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала, примеров ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику студенты.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ С ОБХОДОМ
Живопись

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой	Кафедра сценографии и технологии театра кукол	
Учебный план	2023	Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.) очная.plx 52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ
Форма обучения	очная	
Общая трудоемкость	20 ЗЕТ	
Часов по учебному плану	720	Виды контроля в семестрах: экзамен 4,6 зачет 1,2,3,5
в том числе:		
аудиторные занятия	168	
самостоятельная	531	

Программу составил(и):

б/с, доцент Шумара Ирина Мардуховна

Рабочая программа дисциплины

Живопись

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03

Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра сценографии и технологии театра кукол

Протокол от __ _____ 2023 г. № __

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Алексеев Александр Борисович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель преподавания дисциплины «Живопись» состоит в том, чтобы дать студентам. Будущим художникам театра кукол, основы понимания цветовых гармоний, познакомить их с законами образования колоритов, научить их пользоваться различными материалами живописи для создания театральных эскизов, грамотного оформления спектакля, самостоятельных поисков в живописи.
2	Задачи дисциплины – научить студентов самостоятельно работать с цветом, воспитать художественный вкус, развить воображение, научиться применять свои знания и умение на практике в театральной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.О
Освоение дисциплины «Живопись» опирается на материал дисциплин «Сценографическая композиция», «Композиция театральной куклы», «Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы», «Технология художественного оформления спектакля», «Пластическая анатомия», «Скульптура», «Рисунок».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История русского ИЗО
2	История зарубежного ИЗО
3	Сценографическая композиция
4	Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы
5	Технология художественного оформления спектакля
6	Пластическая анатомия
7	Скульптура
8	Рисунок
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Композиция театральной куклы
2	Художественная обработка ткани
3	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
4	Преддипломная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ОПК-1: Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода

ОПК-1.1: Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусства

ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- Эпохи, стили, направления в изобразительном искусстве и имена соответствующих художников
3.2 Уметь:	
3.2.1	- Работать с материалами по изобразительному искусству. Работать с различными материалами живописи и графики.
3.2.2	Применять знания по истории стилей и колоритов эпох.
3.2.3	- Самостоятельно вести поиск изобразительного материала, реализуя специальные средства и методы получения знаний
3.3 Владеть:	
3.3.1	- Профессиональной лексикой, красками, инструментами живописи, обеспечивающими полноценную реализацию замысла спектакля

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Теория и практика живописи		
1.1	Изучение теории цвета, знакомство с физическими свойствами света и цвета. Практическое применение знаний о цветовых отношениях и законах колорита. /Пр/	1	10
1.2	Знакомство с колоритами различных эпох в быту и в искусстве. /Пр/	1	20
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	1	65,25
1.4	Консультации /Конс/	1	3,75
1.5	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	1	9
1.6	Изучение фольклорных колоритов в быту и в costume. /Пр/	2	6
1.7	Копирование произведений искусства в целях изучения на практике живописных техник и приемов различных художников. /Пр/	2	6
1.8	Применение разных материалов живописи для изготовления эскизов. /Пр/	2	14
1.9	Самостоятельная работа /Ср/	2	33,75
1.10	Консультации /Конс/	2	3,25
1.11	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	2	9
	Раздел 2. Применение цветовых решений в costume		
2.1	Изучение исторических costume и цветовых предпочтений эпох /Пр/	3	15
2.2	Изучение фольклорного costume разных времен и народов. Их цветовые особенности. /Пр/	3	15
2.3	Самостоятельная работа /Ср/	3	137,25
2.4	Консультации /Конс/	3	3,75
2.5	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	3	9
2.6	Постановки для живописи, помогающие почувствовать costume и среду. /Пр/	4	15
2.7	Просмотр книг и изобразительного материала по costume. /Пр/	4	15
2.8	Самостоятельная работа /Ср/	4	74,25
2.9	Консультации /Конс/	4	3,75
2.10	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	4	36
	Раздел 3. Применение цветовых решений в макете		
3.1	Работа над пейзажем и его цветовыми законами /Пр/	5	15
3.2	Изучение цветовых законов интерьера в его истории. /Пр/	5	15
3.3	Самостоятельная работа /Ср/	5	101,25
3.4	Консультации /Конс/	5	3,75
3.5	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	5	9
3.6	Детали и части пейзажа. Их цветовое и тоновое взаимодействие Детали и предметы интерьера. Декор. Тон и цвет в пейзаже и интерьере. /Пр/	6	11
3.7	Практика живописи пейзажа и интерьеров. Применение полученных знаний в макете театральной декорации. /Пр/	6	11
3.8	Самостоятельная работа /Ср/	6	11,25
3.9	Консультации /Конс/	6	2,75
3.10	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	6	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

не предусмотрены

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

В связи с практическим характером курса «Живопись» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки заданий, полученных в ходе аудиторных занятий.

Зачеты и экзамены по всему курсу проводятся в форме обходов с предоставлением работ студента, характеризующих освоение им курса в соответствии с задачами курса и требованиями к уровню освоения его содержания.

На зачет в 1 семестре выносятся задания на построение цветовой гаммы (4 натюрморта) и копия натюрморта на изучение колористики старых мастеров.

На зачет во 2 семестре выносятся задания: акварельный портрет однокурсника, акварельные наброски (10-20 шт.), акварельный поплечный портрет в костюме.

На зачет в 3 семестре выносятся задания: наброски фигуры в костюме (акварель, гуашь), портрет модели с руками (акварель, гуашь), фигура в костюме (акварель, гуашь).

На экзамен в 4 семестре выносятся задания: фигура в интерьере с сопутствующими предметами. Три постановки (сближенная гамма, контрастная гамма, декоративно - плоскостное изображение).

На зачет в 5 семестре выносятся задания: обнаженная фигура в теплой среде, обнаженная фигура в холодной среде, обнаженная фигура в графической среде.

На экзамен в 6 семестре выносятся задания: обнаженная фигура с искусственным источником света (2 работы), наброски обнаженной фигуры на разных фонах.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Немировская, М.Н. Акварель и рисунок 18 – начала 19 века в собрании Третьяковской галереи. — М.: Изобр. иск-во, 1982.
2. Школа изобразительного искусства. Выпуски: 1 – 6. — М.: Изобр. иск-во, 1988.
3. Бакст, Л. Аврора. — Л., 1986.
4. Российская Академия Художеств. СПб, ГАИЖСА им. Репина. Подготовительные курсы. Методическое пособие. Рисунок, живопись, композиция. 1989.
5. Капланова, С.Г. Русская акварельная живопись конца 19 – начала 20 веков. — М.: Изд. «Искусство», 1968.
6. Смирнова, Н.И. Советский театр кукол. 1918 – 1932. — М., 1963.
7. Советов, В.М. Театральные куклы. Технология изготовления. — СПб, 2003.

Дополнительная литература:

1. В профессиональной школе кукольника. Сборники ЛГИТМиК, 1979, 1985, 1987.
2. Полякова, О., Файнштейн, Ф. Решение сценического пространства: Спектакли ГАЦТК под рук. Образцова, С.В. — М., 1988.
3. Соломоник, И.Н. Традиционный театр кукол Востока. Основные виды театра объемных форм. — М., 1992.
4. Что же такое театр кукол? Сборники. — М., 1980, 1990.
5. Королёв, М.М. Искусство театра кукол: Основы теории. — Л., 1973.
6. Симонович-Ефимова, Н. Записки петрушечника. — Л., 1980.
7. Перетц, В.Н. Кукольный театр на Руси. Исторический очерк. — М., 1998.
8. Монографии: Серов, В.Г. Врубель, М.А., Репин, И.Я., Коровин, К. Малыш, Н., Фонвизин Н., Конашевич, Н., Осмеркин, М. А. и др.
9. Книги о русском авангарде начала 20 века.
10. Импрессионизм и постимпрессионизм (различные издания).

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 02.09.2023).
2. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stdrf.ru/> (дата обращения: 02.09.2023).
3. Официальный сайт Международного Союза кукольных театров. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.unima.org/> (дата обращения: 02.09.2023).
4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 02.09.2023).
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 02.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, а также поиск и подбор материалов необходимых для практического выполнения заданий (по материалам музейных коллекций и библиографическим источникам).

- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Живопись» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению основной и дополнительной литературы.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Социология

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра философии и истории**
Учебный план 2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.)
очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 7
аудиторные занятия	30	
самостоятельная	33	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

кандидат философских наук, доцент Свешникова Ирина Геннадьевна

кандидат философских наук, доцент Некрасова Елена Сергеевна

Рабочая программа дисциплины

Социология

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03
Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра философии и истории

Протокол от _____ 2023 г. № ____

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Праздников Георгий Александрович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Ознакомить студентов с основными этапами развития социологии как науки и важнейшими понятиями жизни общества как объекта изучения социологии.
2	Задачи: сформировать у студентов представление об эволюции социологического знания, очертить горизонт современной социологии, ориентироваться в основных социологических феноменах и пользоваться ими; сформировать у студентов умение адаптироваться в современном социальном пространстве, анализировать разнородную информацию, имеющую как академический так и эмпирический характер и использовать ее в процессе обучения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.В
Освоение дисциплины «Социология» опирается на материал дисциплины «История России».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История России
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий

УК-1.1: Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления.

УК-1.2: Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта

УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций

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

УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций

УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде;
3.1.2	- условия формирования личности, ее свободы, ответственности за сохранение жизни, природы, культуры, формы и типы культур, основные культурно-исторические;
3.1.3	- центры и регионы мира, знать историю культуры России, ее место в системе мировой культуры и цивилизации;
3.2 Уметь:	
3.2.1	- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому;
3.2.2	- объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности; роль искусства и науки в развитии цивилизации и связанные с ними современные социальные и этические проблемы;
3.3 Владеть:	
3.3.1	- культурой мышления;
3.3.2	- способностью логично строить свою письменную и устную речь;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. История западной социологии XIX – начала XX вв.		
1.1	СОЦИОЛОГИЯ КАК НАУКА /Лек/	7	2
1.2	ЗАРОЖДЕНИЕ СОЦИОЛОГИИ КАК НОВОГО ВИДА ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ /Лек/	7	2
1.3	ИНСТИТУАЛИЗАЦИЯ СОЦИОЛОГИИ /Лек/	7	2
1.4	КОНЦЕПЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ /Лек/	7	2
1.5	ФОРМАЛЬНО-РАЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СУЩЕСТВОВАНИЯ ОБЩЕСТВА /Лек/	7	2
1.6	АМЕРИКАНСКАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ /Лек/	7	2
1.7	ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СОЦИОЛОГИИ /Лек/	7	2
1.8	СОВРЕМЕННАЯ ЗАПАДНАЯ СОЦИОЛОГИЯ: ОСНОВНЫЕ ШКОЛЫ И НАПРАВЛЕНИЯ /Лек/	7	2
1.9	Самостоятельная работа /Ср/	7	24
	Раздел 2. Эмпирическая составляющая социологического знания		
2.1	СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ /Лек/	7	2
2.2	СОЦИАЛИЗАЦИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ. /Лек/	7	2
2.3	СОЦИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ. /Лек/	7	2
2.4	СОЦИОЛОГИЯ СЕМЬИ. /Лек/	7	2
2.5	СОЦИОЛОГИЯ РЕЛИГИИ. /Лек/	7	2
2.6	СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. /Лек/	7	2
2.7	СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. /Лек/	7	2
2.8	Самостоятельная работа /Ср/	7	9
2.9	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	7	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Предмет и метод социологии.
2. Становление социологии как науки.
3. Причины возникновения социологии.
4. Закон трёх стадий О. Конта.
5. Институализация социологии как науки.
6. Социологическая концепция Э. Дюркгейма.
7. Теория конфликта Г. Зиммеля.
8. Типология социальности Ф. Тенниса.
9. Теория общества К. Маркса.
10. Концепция социального действия М. Вебера.
11. Структурный функционализм: Парсонс, Мертон, Сорокин.
12. Интерпретативная социология: Мид, Блумер, Томас.
13. Становление отечественной социологии: Ковалевский, Кареев, Михайловский.
14. Концепция глобализма: Гидденс, Бурдье, Штомпка.
15. Социологические исследования: этапы, метод, перспектива, воображение.
16. Основы социализации.
17. Понятие «личность».
18. Основные понятия социальной структуры.
19. Социология культуры: понятие, методы, составляющие.
20. Культура и миф.
21. Единство и разнообразие культур.
22. Социология семьи: структура, типы, формы брака, гендерные проблемы.
23. Социология религии: священное и профанное; типы, формы и функции религии.
24. Функционалистский подход к образованию.
25. Конфликтология об образовании.
26. Источники социальных изменений.
27. Мировая система и процессы глобализации.
28. Коллективное поведение; механизмы поведения толпы; причины социальных движений.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Акмалова А.А. Словарь-справочник по социологии. М., 2010.
2. Волков Ю. Г. Социология. М., 2010.
3. Добренъков В.И., Кравченко А.И. Социология. М., 2010.
4. Немировский В.Г. Социология. М., 2010.
5. Соколов С.В. Социология. М., 2010.

Дополнительная литература:

1. Асп Э. Введение в социологию. СПб, 1990.
2. Большой толковый социологический словарь: в 2 т. М., 2001.
3. Блумер Г. Общество как символическая интеракция // Современная зарубежная социальная психология. М., 1984. С. 173-179.
4. Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.
5. Волков Ю. Г., Добренъков В. И., Нечипуренко, В. Н., Попов А. В. Социология. (Любое издание).
6. Гидденс Э. Новые правила социологического метода // Теоретическая социология: Антология: в 2 ч. М., 2002. Ч. 2. С. 281-318.
7. Гидденс Э. Социология. М., 2005.
8. Гидденс Э. Ускользающий мир: Как глобализация меняет нашу жизнь. М., 2004.
9. Гидденс Э. Устройство общества: Очерк теории структуризации. М., 2005.
10. Голосенко И.А., Козловский В.В. История русской социологии XIX-XX вв. М., 1995.
11. Гофман А.Б. Семь лекций по истории социологии. М., 1997.
12. Давыдов Ю. Л., Роднянская И. Б. Социология контркультуры. М., 1980.
13. Дюркгейм Э. Социология: Предмет, метод, предназначение. М., 1995.
14. Западноевропейская социология XIX века: Тексты. М., 2000.
15. Зборовский Г.Е. История социологии: Классический и современные этапы: в 2 ч. М., 2004.
16. Зборовский Г.Е. Общая социология. М., 2004.
17. Ионин Л. Г. Социология культуры. М., 2000.
18. История теоретической социологии: в 4 т. М., 2002.
19. Кареев Н. И. Основы русской социологии. СПб, 1996.
20. Ковалевский М. Современные социологи. СПб, 1905.
21. Кравченко А. И. Словарь по социологии М., 1989.
22. Култыгин В.П. Классическая социология. М., 2000.
23. Левада Ю. А. Статьи по социологии. М., 1993.
24. Маркович Д. Общая социология. М., 1998.
25. Мендра А. Основы социологии. М., 1999.
26. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М., 2006.
27. Миненков Г. Я. Введение в историю российской социологии. Минск, 2000.
28. Минюшев Ф. И. Социология культуры. М., 2009.
29. Михайлова Л. И. Социология культуры. М., 1999.
30. Основы социологии: Курс лекций: в 2 ч. / Под ред. А. Г. Эфендиева. М., 1994.
31. Парсонс Т. О структуре социального действия. М., 2000.
32. Смелзер Н. Социология. М., 1998.
33. Сорокин П.А. Общедоступный учебник социологии. М., 1994.
34. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.
35. Современная американская социология // Под ред. В.И. Добренъкова. М., 1994.
36. Социология. М., 1990.
37. Социология: история и современность // Ответственный редактор Ю.Г. Волков. Ростов-на-Дону, 2007.
38. Социология как предмет специального научного исследования: Сб. ст. М., 1992.
39. Томпсон Д.Л., Пристли Д. Социология: Вводный курс. М., 1998.
40. Тощенко Ж.Т. Социология: Общий курс. М., 1998.
41. Фролов С.С. Социология. М., 2003.
42. Фромм Э. Бегство от свободы. М., 2009.
43. Шибутани Т. Социальная психология. Ростов-на-Дону, 2002..
44. Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996.
43. Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии. М., 1969.
44. Элиаде М. Священное и мирское. М., 1994.
46. Энциклопедический социологический словарь / Общ. ред. академика Г. В. Осипова. М., 1995.
47. Ядов В. А. Социологическое исследование: Методология, программа, методы. М., 1995.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.08.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Социология» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению работ классиков социологической науки.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Эстетика

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра философии и истории**
Учебный план 2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.)
очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 7
аудиторные занятия	30	
самостоятельная	33	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

кандидат философских наук, доцент Свешникова Ирина Геннадьевна

Рабочая программа дисциплины

Эстетика

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03

Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра философии и истории

Протокол от _____ 2023 г. № ____

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Праздников Георгий Александрович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	- дать студентам представление об эволюции эстетической мысли с глубокой древности до наших дней;
2	- дать студентам методологические основы понимания сущности искусства и художественного творчества;
3	- познакомить с категориальным аппаратом классической и современной эстетики;
4	- представить основные этапы развития эстетических учений;
5	- показать соотношение эстетики XX-XXI вв. с развитием кинематографа и других искусств.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.В
Освоение дисциплины «Эстетика» опирается на материал дисциплин «История зарубежного театра», «История русского театра», «История зарубежного ИЗО», «История русского ИЗО», «История музыки», «История зарубежной литературы», «История русской литературы».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История зарубежного ИЗО
2	История зарубежного театра
3	История русского театра
4	История зарубежной литературы
5	История русской литературы
6	История русского ИЗО
7	История музыки
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная практика
3	Сценографическая композиция

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий

УК-1.1: Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления.

УК-1.2: Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта

УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- предмет и задачи эстетики, этапы ее развития, основные эстетические понятия и категории, методы эстетического исследования, место эстетики в контексте культуры, наиболее репрезентативные концепции художественного творчества и течения в искусстве, включая современные;
3.2 Уметь:	
3.2.1	- характеризовать специфику и общность эстетики и искусствоведческих дисциплин;
3.3 Владеть:	
3.3.1	- навыками эстетического анализа произведений искусства, эстетической оценки явлений природы, а также различных аспектов и продуктов человеческой деятельности;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1.		
1.1	Предмет эстетики, ее место в системе философских наук /Лек/	7	2
1.2	Основные эстетические категории /Лек/	7	2
1.3	Эстетика Античности /Лек/	7	2
1.4	Средневековая эстетика /Лек/	7	2
1.5	Эстетика Возрождения /Лек/	7	4
1.6	Эстетика Нового времени /Лек/	7	2
1.7	Эстетические принципы Романтизма /Лек/	7	4
1.8	Неклассическая эстетика XIX – нач. XX в /Лек/	7	4
1.9	Русская эстетика XIX-XX вв. /Лек/	7	4
1.10	Эстетика модернизма и постмодернизма /Лек/	7	4
1.11	Самостоятельная работа /Ср/	7	33
1.12	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	7	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
<p>Вопросы к зачету:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Предмет и назначение эстетики. 2. Место эстетики среди философских наук. 3. Основные эстетические категории. 4. Нравственно-эстетический аспект искусства. 5. Общая характеристика эстетики Античности. 6. Эстетическая концепция Платона. 7. Калокагатия Аристотеля. 8. Эллинистическая эстетика. 9. Особенности эстетики эпохи Средневековья. 10. Основные эстетические принципы Возрождения. 11. Эстетика классицизма. 12. Эмблематика барокко. 13. Эстетика Просвещения. 14. Роль искусства и художественного творчества в эстетике Вольтера, Дидро, Руссо. 15. Г.Э. Лессинг о принципах классификации искусства. 16. Формирование эстетики как самостоятельной дисциплины в творчестве А. Баумгартена 17. Эстетические принципы И. Канта. 18. Общая характеристика эстетики Романтизма. 19. Эстетика Шеллинга. 20. Эстетическая проблематика в творчестве С. Кьеркегора. 21. З. Фрейда о сущности эстетического. 22. Эстетические взгляды Ф. Ницше. 23. Понимание эстетического в позициях экзистенциализма. 24. Русская эстетическая традиция. 25. Сущность искусства Вл. Соловьёва. 26. П. Флоренский о сущности искусства. 27. Эстетика М. Бахтина. 28. Основные направления эстетики модернизма. 29. Постмодернизм как новый тип искусства. 30. Структурализм и постструктурализм о проблематике искусства.
5.2. Темы письменных работ
не предусмотрены
5.3. Фонд оценочных средств
см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Бычков, В.В. Эстетика. — М., 2009.
2. Гуревич, П.С. Эстетика. — М., 2008.
3. Золкин, А.Л. Эстетика. — М., 2009.
4. Шестаков, В.П. История эстетических учений. — М., 2009.

Дополнительная литература:

1. Аристотель. Поэтика. Соч.: в 4-х т. — М., 1983. Т.4.
2. Барт, Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. — М., 1994.
3. Басин, Е.Я., Крутоус, В.П. Философская эстетика и психология искусства. — М., 2007.
4. Батай, Ж. Литература и зло. — М., 1994.
5. Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества. — М., 1979.
6. Бахтин, М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. — М., 1966.
7. Бачинин, В.А. Эстетика: Энциклопедический словарь. — СПб, 2005.
8. Белый, А. Символизм как миропонимание. — М., 1994.
9. Бердяев, Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. — М., 1989.
10. Берковский, Н.Я. Романтизм в Германии. — СПб, 2001.
11. Бореев, Ю.Б. Эстетика. — М., 2002.
12. Бычков, В.В. Русская теургическая эстетика. — М., 2007.
13. Буало, Н. Поэтическое искусство. — М., 1957.
14. Гадамер, Г.Г. Актуальность прекрасного. — М., 1991.
15. Гегель, Г.В.Ф. Лекции по эстетике. — СПб, 2001.
16. Гилберт, К., Катарин, Кун Г. История эстетики. — СПб, 2000.
17. Гулыга, А.В. Принципы эстетики. — М., 1987.
18. Деррида, Ж. Позитивизм. — К., 1996.
19. Ильин, И.П. Постмодернизм. Словарь терминов. — М., 2001.
20. История эстетической мысли. — М., 1987.
21. История эстетики. Памятники мировой эстетической мысли. В 5 т. — М., 1962-1968.
22. Кривцун, О.А. Эстетика. — М., 2000.
23. Кьеркегор, С. Страх и трепет. — М., 1993.
24. Лекции по истории эстетики. — Л., 1973-1980.
25. Лосев, А.Ф., Шестаков, В.П. История эстетических категорий. — М., 1965.
26. Лосев, А.Ф. Эстетика Возрождения. — М., 1978.
27. Маньковская, Н.Б. Эстетика постмодернизма. — СПб, 2000.
28. Ницше, Ф.Рождение трагедии из духа музыки. — СПб, 2007.
29. Ортега-и-Гассет, Х. Эстетика. Философия культуры. — М., 1991.
30. Постмодернизм. Энциклопедия. — Минск, 2001.
31. Радугин, А.А. Эстетика. — М., 2006.
32. Соловьев, В.С. Три речи в память Достоевского. Красота в природе. Смысл искусства. Жизненная драма Платона. Идея человечества у Августа Конта // Соловьев В. С. Соч.: в 2-х т. — М., 1988.
33. Флоренский, П.А. Избранные труды по искусству. — М., 1996.
34. Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму. — М., 2000.
35. Фрейд, З. Художник и фантазирование. — М., 1995.
36. Хайдеггер, М. Исток художественного творения // Хайдеггер М. Работы и размышления разных лет. — М., 1993.
37. Шеллинг, Ф.В.Й. Философия искусства. — М., 1966.
38. Шестаков, В.П. Очерки по истории эстетики. — М., 1979.
39. Эко, У. Искусство и красота в средневековой эстетике. — СПб, 2003.
40. Эстетика и теория искусства XX века. Хрестоматия. — М., 2007.
41. Эстетика немецких романтиков. — СПб, 2006.
42. Эстетика: Словарь. — М., 1989.
43. Яковлев, Е.Г. Художник: личность и творчество. — М., 1991.
44. Яковлев, Е.Г. Эстетика. — М., 2006.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
4. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.pu.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.
- В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Эстетика» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание соотношению нового материала и освоенного в курсе «Философия».

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Организация театрального дела

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств**
Учебный план 2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.)
очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 8
аудиторные занятия	26	контрольная работа 8
самостоятельная	46	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, зав. кафедрой, профессор Сундстрем Лев Геннадьевич

доктор искусствоведения, Учитель Константин Александрович

кандидат искусствоведения, доцент Екатерининская Анна Алексеевна

Рабочая программа дисциплины

Организация театрального дела

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03

Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

Протокол от 13.06.2023 г. № 6

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Сундстрем Лев Геннадьевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель курса – ознакомление студентов театральных специальностей с основами организации театрального дела в России, формирование представлений о деятельности театра как организации.
2	Задачи курса – дать будущему работнику театра представление о принципах менеджмента в этой сфере, помочь ему осознать место сценического искусства в современной социально-культурной ситуации, изучить основы производственной деятельности театра, государственного регулирования культурной деятельности, основные понятия законодательства об авторских и смежных правах, трудового законодательства, особенности его применения в сфере искусства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
С одной стороны, будущим деятелям театра необходимо осознать место сценического искусства в изменяющемся мире, в новой социально-культурной и социально-экономической ситуации. Вместе с тем знания в сфере организации театрального дела позволяют выпускнику театрального вуза компетентно участвовать в творческо-производственном процессе, дают ему необходимую правовую и организаторскую оснащенность, возможность целостного, объективного, обоснованного взгляда на театральный процесс.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Технология художественного оформления спектакля
2	История русского театра
3	История зарубежного театра
4	Основы государственной культурной политики. Культурология
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	
УК-2.1: Участвует в разработке концепции проекта	
Результат обучения: умение объяснять роль искусства и науки в развитии цивилизации и связанные с ними современные социальные и этические проблемы, выразить и обосновать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому;	
УК-2.2: Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы	
Результат обучения: знание нормативно-правовых документов, касающиеся деятельности театра, концертной организации, цирка, а также основ организации театрального (концертного, циркового) дела, трудового законодательства и законодательства об авторских и смежных правах;	
УК-2.3: Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта	
Результат обучения: знание основ организации театрального (концертного, циркового) дела, трудового законодательства и законодательства об авторских и смежных правах, а также правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда.	
УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	
УК-3.1: Демонстрирует понимание принципов командной работы	
УК-3.2: Руководит членами команды для достижения поставленной цели	
УК-9: Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	
УК-9.1: Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели формы участия государства в экономике	
УК-9.2: Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски	
ПК-8: Готов осуществлять в процессе производства авторский контроль и авторское руководство художниками-технологами и работниками производственных мастерских, изготавливающих кукол и оформление спектакля в театре кукол, а так же их эксплуатацию	
ПК-8.1: Понимает цели и задачи осуществления авторского контроля	
ПК-8.2: Знаком со спецификой творческого процесса, связанного с созданием, куклы, костюмов, светового оформления и грима	
ПК-8.3: Знаком со спецификой организации деятельности производственных мастерских	
ПК-8.4: Определяет и твёрдо придерживается одного творческого направления в работе	
ПК-8.5: Использует научную терминологию в профессиональной области	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	• нормативно-правовые документы, касающиеся деятельности театра, концертной организации, цирка;
3.1.2	• основы организации театрального (концертного, циркового) дела, трудового законодательства и законодательства об авторских и смежных правах;
3.1.3	• правила внутреннего трудового распорядка, охраны труда.
3.2	Уметь:
3.2.1	• объяснять роль искусства и науки в развитии цивилизации и связанные с ними современные социальные и этические проблемы;
3.2.2	• выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому;
3.3	Владеть:
3.3.1	• владеть культурой мышления

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Организация театрального дела		
1.1	Театр в современной социально-культурной ситуации /Лек/	8	1
1.2	История организации театрального дела в России /Лек/	8	1
1.3	Сеть и структура театров и организаций других видов исполнительских искусств /Лек/	8	1
1.4	Организационно-правовые основы театрального дела /Лек/	8	2
1.5	Финансирование театров /Лек/	8	2
1.6	Планирование в театре. Организация новых постановок /Лек/	8	2
1.7	Организация показа спектаклей /Лек/	8	2
1.8	Маркетинг в театральном деле /Лек/	8	2
1.9	Основы ценообразования в театре /Лек/	8	2
1.10	Public Relations в театре /Лек/	8	2
1.11	Фандрейзинг в театре /Лек/	8	2
1.12	Спектакль и его элементы как объекты авторского и смежных прав /Лек/	8	2
1.13	Трудовые отношения в театре /Лек/	8	2
1.14	Деятельность организаций исполнительских искусств за рубежом /Лек/	8	2
1.15	Использование информационных технологий в организациях исполнительских искусств /Лек/	8	1
1.16	Самостоятельная работа /Ср/	8	37
1.17	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	8	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Социальные функции художественной культуры.
2. Художник, публика, государство, общество как участники культурного процесса.
3. Театр как социальный институт.
4. Нормативно-правовая база театрального дела.
5. Коммерческие и некоммерческие организации.
6. Порядок учреждения, реорганизации и ликвидации театра.
7. Понятие учредителя театра, учредительный договор.
8. Устав театра, его структура.
9. Организационно-правовые формы организаций исполнительских искусств.
10. Социально-экономическая сущность субсидирования театра.
11. Особенности налогового регулирования в сфере культуры.
12. Соотношение спроса и предложения на рынке театральных услуг.
13. Эластичность цены театрального билета.
14. Цена билета как социальный регулятор потребления.
15. Применение скидок и специальных цен в театре.
16. Идеология и технология фандрейзинга в театре.
17. Структура театральной аудитории.
18. Продукт, цена, место продаж, продвижение, PR, персонал как инструменты маркетинга.
19. Мотивации посетителей организаций исполнительских искусств.
20. Производственно-финансовый план театра.
21. Смета доходов и расходов театрального проекта.
22. Формы и методы продвижения театральных билетов.
23. Виды театральной рекламы.
24. Нормативно-правовая база взаимодействия организаций исполнительских искусств со средствами массовых коммуникаций.
25. Авторский договор: структура и содержание.
26. Спектакль и элементы спектакля как объекты авторского и смежных прав.
27. Специфика трудовых отношений в театре.
28. Содержание трудового договора.
29. Коллективный договор как регулятор социально-трудовых отношений в театре.
30. Социальная защита творческих работников театра.

5.2. Темы письменных работ

см. приложение

5.3. Фонд оценочных средств

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

Основной формой проведения зачета является (по выбору педагога) итоговая контрольная работа, – хотя учебными планами по данной дисциплине контрольная работа не предусмотрена, – тестирование или зачет в форме устного ответа студента по двум вопросам.

Очная и заочная формы обучения (за исключением студентов, обучающихся по направлению подготовки (специальности) 52.03.05 Театроведение (Квалификация: бакалавр): III, V, VIII или IX семестр: тестирование, контрольная работа или зачет в форме устного ответа студента.

Очная форма обучения, направление подготовки (специальность) 52.03.05 Театроведение (Квалификация: бакалавр): VIII семестр – опрос или тестирование (текущий контроль), IX семестр – контрольная работа или зачет в форме устного ответа студента по двум вопросам (итоговый контроль).

Контрольная работа представляет собой краткую разработку индивидуального творческого проекта. Работа должна содержать: краткое описание проекта (спектакля, выставки, печатного издания, концертной программы и т.п.), его бюджет и маркетинговый план с описанием сегмента аудитории и специфики используемого маркетингового инструментария. Примерный объем работы – 2-3 страницы.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ. – URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/ (дата обращения: 12.02.2023).
2. Котлер Ф., Шефф, Д. Все билеты проданы. — М. : Классика-XXI, 2004. — 688 с.
3. Культурная политика и культурный менеджмент : Коллективная монография [науч. ред. Н.К. Ваганова]. – СПб. : СПбГАТИ, 2003. – 181 с. : портр.
4. О минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений литературы и искусства : Постановление Правительства РФ от 21.03.1994 № 218. – URL : <http://base.garant.ru/104512/> (дата обращения: 12.02.2022).
5. Учитель К.А. Филантропия и меценатство в России : Лекция /А. Учитель. – СПб. : СПбГАТИ, 2013. – 36 с.

Дополнительная литература:

1. Дадамян Г.Г. Социально-экономические проблемы театрального искусства. – М. : ВТО, 1982. – 152 с.
2. Игнатьева Е.Л. Культура и право: нормативно-правовая база, регулирующая деятельность в сфере культуры // Справочник руководителя учреждения культуры. – 2009. – № 1. – С. 40-46.
3. Игнатьева Е.Л. Экономика культуры : Учебное пособие. 4-е изд., изм. и доп. – М. : Российский университет театрального искусства-ГИТИС, 2013. – 384 с.
4. Иксанов, А.Г., Дымникова А. И. Как просить деньги на культуру / Реферат книги Кэролин Л. Столпер, Кэрен Б. Хопкинс «Успешный фандрейтинг для учреждений культуры». – СПб. : Нотабене, 1995. — 86 с.
5. Орлов Ю.М. Московский Художественный театр : 1898-1917 гг. : Творчество. Организация. Экономика. – М. : Российский университет театрального искусства-ГИТИС, 2011. – 348 с.
6. Рубинштейн А.Я. Введение в экономику исполнительского искусства. – М. : Всесоюзное объединение Союзтеатр, 1991. – 383 с.
7. Сундстрем Л.Г. Планирование и организация творческо-производственного процесса в театре (Подготовка новых постановок) : Учебное пособие. – Л. : ЛГИТМиК, 1984. — 73 с. : илл.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. – URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 22.03.2023).
2. Официальный сайт Комитета по культуре Администрации Санкт-Петербурга. – URL: <http://www.spbculture.ru/ru/> (дата обращения: 22.03.2023).
3. Портал информационной поддержки руководителей учреждений культуры. – URL : <http://www.cultmanager.ru/> (дата обращения: 22.03.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного и полного освоения дисциплины «Организация театрального дела» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников по проблематике курса.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения в продюсерской деятельности является постоянное соотнесение изучаемых отраслевых проблем и примеров проблемных ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых они возникают.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

История музыки

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра вокала и музыкального воспитания**
Учебный план 2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.)
очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах: зачет 3,4
в том числе:		
аудиторные занятия	60	
самостоятельная	12	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, старший преподаватель Кузьменкова Ольга Александровна

Рабочая программа дисциплины

История музыки

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03

Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.) очная.p1x

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра вокала и музыкального воспитания

Протокол от ____ 2023 г. № ____

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Благодар Иван Иванович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Расширение общегуманитарной базы студента. Готовность к творческому взаимодействию с постановщиками (режиссером, дирижером, балетмейстером, художниками) на всех этапах разработки концепции, подготовки и реализации проекта.
---	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.В
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История зарубежного театра
2	История русского театра
3	История русской литературы
4	История зарубежной литературы
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Технология художественно-светового оформления спектакля
2	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
3	Преддипломная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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

УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций

УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	- Широкий исторический контекст, влияющий на создание музыкального произведения искусства в различные исторические эпохи;
3.1.2	- основные тенденции развития современной академической музыки и может поставить заданное произведение в исторический контекст;
3.1.3	- и может определить соответствие заданного произведения конкретным закономерностям развития музыкального искусства;
3.2	Уметь:
3.2.1	- соотнести предлагаемое музыкальное произведение с определенным этапом развития музыкального искусства;
3.3	Владеть:
3.3.1	- навыком использования метода анализа музыкального произведения;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Периоды развития западноевропейской музыки		
1.1	Античная музыка. Музыкальные артефакты античности. Характерные особенности древнегреческой музыки. Музыкальные жанры и инструменты Древней Греции. Музыкальная эстетика и теория Древней Греции. Музыка в античной трагедии. /Лек/	3	2
1.2	Музыка Средневековья. Роль монастырей в музыкальной культуре Европы. История возникновения григорианского хора. Изобретение музыкальной нотации. Эстетика рыцарства и музыкально-поэтическое искусство трубадуров и труверов. Песни крестовых походов и куртуазная лирика трубадуров. /Лек/	3	2
1.3	Готика и Ars nova. Рождение полифонии в стенах готического собора Органумы школы Нотр-Дам. Творчество композиторов школы Ars Nova Филиппа де Витри и Гийома де Машо. Особенности жанров мотета и мессы. /Лек/	3	2
1.4	Музыка Ренессанса. Музыкальная эстетика и музыкальная теория Ренессанса. Творчество Гийома Дюфаи и Жоскена Дебре. Особенности жанра ренессансной песни (мореска, тодеска, шансон, песни ландскнехтов) и лютеранского хора. Контрреформация и деятельность Палестрины. /Лек/	3	2
1.5	Рождение оперы. Деятельность Флорентийской камераты. Особенность нового жанра <i>dramma per musica</i> . Жанр мадригала в творчестве итальянских композиторов. Опера «Орфей» Клаудио Монтеверди. Особенности жанра оперы <i>seria</i> . /Лек/	3	2
1.6	Барокко во Франции. Музыка при дворе Людовика XIV. «Мещанин во дворянстве Мольера – Люлли как образец барочного стиля. Жанр оперы в творчестве Люлли. Клавесинное творчество Куперена и Рамо. Жанр «версальской оперы» в творчестве Рамо /Лек/	3	2
1.7	Барокко в Италии. Средства выразительности музыки Барокко в творчестве Антонио Вивальди и Арканджело Корелли. Основные тенденции в развитии инструментальной музыки XVII – XIII вв. (трио соната, <i>concerto grosso</i>). Жанр барочного концерта на примере концерта «Времена года». /Лек/	3	2
1.8	Творчество Генделя и развитие музыки в Англии 17-18 веков. «Музыка на случай» как характерное проявление барочной культуры («Задок-Священник» и «Музыка королевского фейерверка»). «Дидона и Эней» Генри Перселла и особенности развития жанра оперы в Англии и в творчестве Генделя. «Опера нищих» Джона Гэя. Оратория Генделя «Мессия». /Лек/	3	2
1.9	Творчество Баха. Органное, клавирное и кантатное творчество И.С. Баха в русле музыкальной культуры Германии. Бранденбургский концерт № 2 фа мажор, Кантата BWV 199, «Кофейная кантата» BWV 211 и Органная токката и fuga BWV 565. «Хорошо Темперированный Клавир» как энциклопедия технических приемов и навыков, свод риторических фигур и музыкальное отображение христианской идеологии (прелюдии и фуги из I тома C-dur, c-moll и cis-moll). Драматургия и музыкальный язык «Страстей по Матфею». /Лек/	3	2
1.10	Венский классицизм. Идеино-эстетические основы венского классицизма. Йозеф Гайдн – деятель эпохи Просвещения. Формирование классического состава симфонического оркестра в симфониях Гайдна. Рождение классического сонатно- симфонического цикла. Соната h-moll, симфонии Гайдна №№ 45 и 103. /Лек/	3	2
1.11	Творчество Моцарта. «Волшебная флейта» Моцарта как утопия эпохи Просвещения. Моцарт и австрийский театр. «Свадьба Фигаро» – опера характеров. Особенности моцартовской драматургии в увертюре к опере «Дон Жуан». /Лек/	3	2
1.12	Творчество Бетховена. Музыкальные реформы Великой Французской революции. Темы и герои бетховенского творчества. Третья «Героическая» симфония Бетховена. Особенности бетховенского языка и сонатно-симфонического цикла на примере 14 («Лунная») и 17 фортепианных сонат. О концепциях Пятой и Девятой симфоний Бетховена. /Лек/	3	3
1.13	Музыкальный романтизм. Общественно-исторические предпосылки возникновения романтизма в Европе. Характеристика образов и сюжетов австро – немецкой поэзии XVIII-XIX столетий и особенности проявления музыкального романтизма на примере песенного творчества Франца Шуберта. Романтический метод в музыке. Тип романтического героя в песенных циклах Шуберта «Прекрасная мельница» и «Зимний путь». Образец романтической оперы на примере оперы Карла фон Вебера «Волшебный стрелок». Музыкально- просветительская и публицистическая деятельность Роберта Шумана, Феликса Мендельсона и Гектора Берлиоза. /Лек/	3	3

1.14	Импрессионизм. Европейский символизм в творчестве Клода Дебюсси. Музыкальный импрессионизм Прелюдий, «Послеполуденного отдыха фавна», «Ноктюрнов» Дебюсси. Опера «Пеллеас и Мелизанда». «Сказки матушки Гусыни» и «Болеро» Равеля. /Лек/	3	2
1.15	Самостоятельная работа /Ср/	3	6
Раздел 2. Периоды развития русской музыки			
2.1	Музыкальная культура Древней Руси. Особенности исполнения и существования жанра былины. Русские календарные песни. Скоморошество в Древней Руси. Инструменты и жанры скоморохов. /Лек/	4	2
2.2	Церковная музыка Древней Руси. Византийский канон и система осмогласия в древнерусской церковной музыке. Знаменный распев и крюковая нотация. Духовные стихи как отражение средневекового народного сознания. /Лек/	4	2
2.3	Музыка московского княжества. Особенности Московского Ренессанса. Исихазм и духовное возрождение Руси. Демественное пение московских распевщиков. Театральный элемент в Пещном действе. Жанр лирической протяжной песни как следствие самоидентификации русского народа. /Лек/	4	2
2.4	Русская музыка XVII века. Рождение народного и строчного многоголосия. Реформы Никона, Раскол и исчезновение знаменного распева. Партесный концерт Василия Титова «Всем скорбящим радости» как образец стиля Московского Барокко. Жанр канта и марша в музыке Петровского барокко. Значение петровских реформ для развития музыкальной культуры. /Лек/	4	2
2.5	Русская музыка XVIII века. Музыкальная жизнь при дворе русских императриц. Становление русской композиторской школы. Творчество Березовского, Фомина, Хандошкина и Бортнянского. Развитие жанра оперы в России в контексте культурной ситуации 80-х – 90-х годов. Опера Фомина «Ямщики на подставе». Классический хоровой духовный концерт в творчестве Березовского и Бортнянского. Жанр инструментальных вариаций как лаборатория русской композиторской техники. Проявление эстетики сентиментализма в жанре российской песни. /Лек/	4	2
2.6	Самостоятельная работа /Ср/	4	3
Раздел 3. Русская композиторская школа			
3.1	Творчество Михаила Ивановича Глинки. Русский романс как лаборатория переинтонирования эпохи. Романсы Глинки на стихи Пушкина. Учеба в Италии и создание стиля русского бельканто. Русская опера как пропагандист новой эстетики и новых передовых идей общества. История создания «Жизни за царя». Драматургия оперы как результат воздействия жанра симфонии. Иван Сусанин – новый тип героя в русской опере. /Лек/	4	2
3.2	Оперная жизнь в Петербурге Николая I. Работа Глинки и Кавоса по созданию русской оперной труппы. Сказочно-эпическая традиция в опере «Руслан и Людмила» Михаила Ивановича Глинки. Разрушение русской труппы во времена Николая I. Деятельность и репертуар итальянских оперных трупп в России. Оперы Верди на русской сцене и их воздействие на русскую культуру. Концертная жизнь Петербурга. /Лек/	4	2
3.3	Творчество Александра Сергеевича Даргомыжского. Развитие салонной культуры в России. Доминирование жанра романса в культуре 40-х годов как проявление утверждения простых радостей и переживаний обычного человека. Принципы Натуральной школы Белинского. Романсы Даргомыжского «Старый капрал» и «Червяк» – песни – сценки с изображением «маленьких людей». «Русалка» – психологическая бытовая музыкальная драма. История постановок оперы «Русалка». /Лек/	4	2
3.4	Творчество композиторов Могучей кучки. Работа Новой русской музыкальной школы (Могучая кучка) в условиях общественного и идеологического подъема 60-х годов. Творчество Балакирева, Бородина. Опера «Князь Игорь» Бородина. Народность и историзм у музыкантов «Могучей кучки». Поиски «музыкальной правды» в песнях Мусоргского. «Картинки с выставки» Мусоргского. /Лек/	4	2
3.5	Опера «Борис Годунов» Мусоргского. Интерпретация Мусоргским исторического сюжета и трагедии Царя Бориса. Опера как образец народной музыкальной драмы. Разбор разных редакций оперы. Образ Бориса Годунова в трактовке Шалапина. /Лек/	4	2
3.6	Творчество Николая Андреевича Римского-Корсакова. Преподавательская и просветительская деятельность Римского-Корсакова, работа над созданием профессиональной композиторской школы. Создание мифологических опер «Снегурочка», «Садко», «Кашей бессмертной». Инструментальная живописность «Шехеразады». /Лек/	4	2

3.7	Творчество Петра Ильича Чайковского. Симфонизм как творческий метод Чайковского. Симфонизация жанра балета на примере балета «Щелкунчик». Содержание психологической драмы 4 симфонии как отражение кризиса общества во время Русско-Турецкой войны. Создание нового типа оперы на примере оперы «Евгений Онегин». /Лек/	4	2
3.8	Творчество Сергея Рахманинова. Тема Родины в творчестве композитора. Деятельность Рахманинова- пианиста. Содержание рахманиновской интонации и колокольность во Втором и Третьем фортепианных концертах Рахманинова. Проявление тенденций символизма в симфонической поэме «Колокола». /Лек/	4	2
3.9	Символизм в творчестве Александра Скрябина. Символизм в Европе и его проявление в творчестве Скрябина. Скрябин – исполнитель. Творческая сверхзадача Скрябина – работа над «Предварительным действием». Символистская концепция «дематериализации» Скрябина в «Поэме Экстаза» и «Прометее». /Лек/	4	1
3.10	«Весна священная» Игоря Стравинского. Игорь Стравинский – продолжатель традиций петербургской школы в балете «Жар – птица» и авангардист европейской музыки XX века. Балет «Весна Священная» и его роль в мировой музыке. /Лек/	4	1
3.11	Музыка русского авангарда 20-х годов. Творчество Мосолова и Лурье, деятельность футуристов, организаций АСМ и РАПМ. Русские композиторы в Париже – Черепнин, Метнер. /Лек/	4	2
3.12	Самостоятельная работа /Ср/	4	3

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачетам:

1. Античность. Характерные особенности древнегреческой музыки. Музыка в античной трагедии. Инструменты и жанры в Древней Греции.
2. Музыка Средневековья. Роль монастырей в культуре средневековой Европы. Григорианский хорал и две версии его происхождения. Невменная нотация и открытие Гвидо Аретинского.
3. Творчество трубадуров и труверов. Эстетика рыцарства и музыкально-поэтическое творчество трубадуров. Жанры и инструменты трубадуров.
4. Готика и «Ars nova». Школа Нотр – Дам и полифония Леонина и Перотина. Творчество Филиппа де Витри и Гийома де Машо. Особенности жанров мотета и мессы.
5. Ренессанс. Творчество Гийома Дюфай и Жоскена Дебре. Жанры ренессансной песни и лютеранского хорала. Контрреформация и деятельность Палестрины.
6. Рождение оперы во Флоренции. Деятельность Клаудио Монтеверди и его опера «Орфей».
7. Жан Батист Люлли и его деятельность при дворе Людовика XIII. Жанр оперы в творчестве Люлли.
8. Особенности стиля Барокко на примере творчества Антонио Вивальди. Средства выразительности искусства Барокко: метафора, экспрессия, контраст. Скрипичные концерты «Времена года».
9. Георг Фридрих Гендель. Произведения в жанре «музыка на случай». Жанр оратории и оратория «Мессия».
10. Иоганн Себастьян Бах. Творчество Баха. «Хорошо Темперированный Клавирус» как энциклопедия технических приемов и навыков, свод риторических фигур, протестантских хоралов и музыкальное отображение христианской идеологии.
11. «Страсти по Матфею» Иоганна Себастьяна Баха. Жанр страстей в европейской культуре и трактовка его Бахом. Структура «Страстей по Матфею».
12. Йозеф Гайдн – деятель эпохи Просвещения. Состав симфонического оркестра у Гайдна. Строение сонатно – симфонического цикла на примере одной из Лондонских симфоний Гайдна.
13. Вольфганг Амадей Моцарт – композитор Просвещения. Жанр оперы у Моцарта. Особенности драматургии Моцарта на примере увертюры к опере «Дон Жуан».
14. Тема героя в творчестве Людвиг ван Бетховена. Особенности трактовки Бетховеном симфонического цикла на примере 3, 5 или 9 симфоний (одна на выбор).
15. Особенности музыкального романтизма на примере песенного творчества Франца Шуберта. Причины появления романтизма в Европе. Характеристика образов и сюжетов австро – немецкой поэзии XVIII-XIX столетий. Новое содержание в песне Шуберта «Маргарита за прялкой» на стихи Гёте. Тип романтического героя на примере героя песенных циклов Шуберта «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь».
16. Опера Карла фон Вебера «Волшебный стрелок» как образец романтической оперы.
17. Творческая деятельность композиторов – романтиков Мендельсона, Паганини, Шумана, Шопена, Берлиоза, Листа.
18. Импрессионизм в творчестве Дебюсси и Равеля.
19. Древнерусская музыка. Особенности жанров былины и духовного стиха. Знаменный распев и знаменная нотация. Деятельность скоморохов в Древней Руси. Жанры и инструменты русского фольклора.
20. Школа московских распеващиков 15-16 веков, история знаменного пения во время Раскола. Жанры лирической протяжной песни, исторической песни.
21. Русская музыка XVII века. Реформы Никона, Раскол и исчезновение знаменного распева. Возникновение строчного пения (многоголосия) в церковном пении. Партесный концерт Василия Титова «Всем скорбящим радости» как образец жанра Московского Барокко.
22. Русская музыка начала XVIII века. Петровское барокко. Жанр канта и развитие инструментальной музыки.
23. Русская композиторская школа XVIII века – Березовский, Фомин, Бортнянский. Хоровой концерт как проявление классического стиля. Развитие жанра оперы в России. Сентиментализм и его отражение в жанре российской песни.
24. История создания первой русской национальной оперы «Жизнь за царя» Михаила Ивановича Глинки. Создание русского музыкального языка, «русское бельканто». Симфонизация жанра оперы. Иван Сусанин – новый тип героя в оперном жанре.
25. «Руслан и Людмила» Михаила Ивановича Глинки и оперная жизнь в Петербурге Николая I. Воплощение русской волшебной сказки на оперной сцене. Разрушение русской оперной труппы. Репертуар итальянских оперных трупп в Петербурге. Оперная реформа Джузеппе Верди. Оперы Верди, поставленные в России.
26. Творчество Александра Сергеевича Даргомыжского. Развитие салонной культуры в России. Доминирование жанра романа в культуре 40-х годов как проявление утверждения внутреннего мира обычного человека. Принципы Натуральной школы Белинского. Романы Даргомыжского «Старый капрал» и «Червяк» – песни – сценки с изображением «маленьких людей». Опера «Русалка» – психологическая бытовая музыкальная драма. История постановок оперы «Русалка».
27. Духовный подъем в русской музыке 1860-х годов и творчество Модеста Петровича Мусоргского. Работа Новой русской музыкальной школы (Могучая кучка). Народность и историзм у кучкистов. Поиски «музыкальной правды» в песнях Мусоргского. Фортепианный цикл Мусоргского «Картинки с выставки».
28. Опера «Борис Годунов» Мусоргского. Интерпретация Мусоргским исторического сюжета и трагедии Царя Бориса. Опера как образец народной музыкальной драмы.
29. Творчество и деятельность Николая Андреевича Римского – Корсакова. Преподавание и дирижерская работа, создание учебника оркестровки. Создание мифологических опер «Снегурочка», «Садко», «Кашей бессмертный». Инструментальная живописность «Шехеразады».
30. Петр Ильич Чайковский. Симфонизм как творческий метод Чайковского. Симфонизация жанра балета на примере балета «Щелкунчик». Содержание психологической драмы 4 симфонии как отражение кризиса общества во время Русско- Турецкой войны.
31. Сергей Рахманинов. Тема Родины в творчестве композитора. Деятельность Рахманинова-пианиста. Содержание рахманиновской интонации в фортепианном концерте Рахманинова (Второй или Третий фортепианные концерты на выбор). Проявление тенденций символизма в симфонической поэме «Колокола».

32. Александр Скрябин. Символизм в творчестве Скрябина. Творческая сверхзадача Скрябина – работа над «Предварительным действием». Проявление скрябинского сюжета «дематериализации» в «Поэме Экстаза» и «Прометее» (одно произведение на выбор).

5.2. Темы письменных работ

Темы для письменных работ:

1. Музыка в античной трагедии. Инструменты и жанры в Древней Греции. Музыка сфер в учении пифагорейцев.
2. Версии происхождения григорианского хора. Невменная нотация и открытие Гвидо Аретинского.
3. Формирование европейской этики и эстетики в творчестве трубадуров.
4. Возникновение европейской полифонии в готическом соборе. Творчество школы Нотр-Дам.
5. Музыкальный театр ренессансной песни и мадригала.
6. «Орфей» Клаудио Монтеверди как образец музыкальной драмы и продукт итальянского барокко.
7. Сотрудничество Мольера и Люлли при французском театре эпохи Людовика XIV (музыка к «Мещанину во дворянстве»). Жанр оперы в творчестве Жан – Батиста Люлли (на примере одной из опер – «Армида», «Кадм и Гермiona», «Ацис и Галатея»).
8. Применение выразительных средств Барокко (метафора, экспрессия, контраст) в концертах Антонио Вивальди «Времена года».
9. «Дидона и Эней» Генри Перселла и особенности развития английского музыкального театра.
10. «Опера нищих» Джона Гэя, исторические предпосылки возникновения, причины и виды воздействия на театр 20 века.
11. Творческий путь Георга Фридриха Генделя от оперы seria к жанру оратории. Оратория «Мессия».
12. «Хорошо Темперированный Клавир» И.С. Баха как энциклопедия технических приемов и навыков, свод риторических фигур и музыкальное отображение христианской идеологии.
13. «Страсти по Матфею» Иоганна Себастьяна Баха и их место в европейской культуре. Ария Петра как отражение христианской религиозно-философской концепции.
14. Йозеф Гайдн – деятель эпохи Просвещения. Состав симфонического оркестра у Гайдна. Строение сонатно – симфонического цикла на примере одной из Лондонских симфоний Гайдна.
15. Оперная реформа Кристофа Виллибальда Глюка на примере оперы «Орфей и Эвридика».
16. Жанр оперы-буффа на примере оперы Джованни Перголези «Служанка-госпожа»
17. «Волшебная флейта» Моцарта как утопия эпохи Просвещения и мечта композитора о жизни и мироустройстве.
18. Темы героя и борьбы в симфониях Людвиг ван Бетховена.
19. Особенности музыкального романтизма на примере песенного творчества Франца Шуберта.
20. Опера Карла фон Вебера «Волшебный стрелок» как образец романтической оперы.
21. Импрессионизм в творчестве Дебюсси и Равеля.
22. Былины – воинский дружинный эпос времени военной демократии. Особенности исполнения былины, герои и сюжеты былин.
23. Знаменный распев – продолжение традиции византийского церковного пения. Иоанн Дамаскин и византийская традиция Осмогласия в русском церковном пении. Особенности знаменной нотации.
24. История жанра духовного стиха, темы, сюжеты и исполнители духовных стихов.
25. Деятельность скоморохов в Древней Руси.
26. Силлабическая поэзия, перспективная живопись и партесное пение – достижения эпохи Московского Барокко. «Псалтырь рифмованная» Симеона Полоцкого и Василия Титова.
27. Петровское барокко. Развитие инструментальной музыки в Петербурге в результате военной реформы Петра Первого.
28. История развития жанра канта от кантов Димитрия Ростовского до кантов петровской эпохи. Воздействие жанра канта на возникновение силлабо-тонической системы стихосложения.
29. Развитие жанра оперы в России от эпохи Анны Иоанновны до Екатерины.
30. Сентиментализм и его отражение в жанре русской песни. Первый песенный сборник Теплова «Между делом безделье».
31. История создания первой русской национальной оперы «Жизнь за царя» Михаила Ивановича Глинки.
32. Развитие салонной культуры в России. Доминирование жанра романа в культуре 40-х годов как проявление утверждения внутреннего мира обычного человека.
33. История двух постановок оперы «Русалка» как отражение культурной ситуации в России.
34. Работа Новой русской музыкальной школы (Могучая кучка).
35. Духовный подъем в русской музыке 1860-х годов и творчество Модеста Петровича Мусоргского.
36. Содержание психологической драмы 4 симфонии как отражение кризиса общества во время Русско-Турецкой войны.
37. Содержание рахманиновской интонации в фортепианном концерте Рахманинова (Второй или Третий фортепианные концерты на выбор).
38. Проявление тенденций символизма в симфонической поэме «Колокола».
39. Проявление сюжета «дематериализации» в поэме Скрябина «Прометей».

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Ливанова, Т. "История западноевропейской музыки до 1789 года (XVII век): Учебник" в 2-х тт. Т. 1. — М., 1983.
2. Розеншильд, К. К. Музыка во Франции XVII – начала XVIII века. — М.: «Музыка», 1979.
3. Конен, В. История зарубежной музыки. Выпуск третий. Германия, Австрия, Италия, Франция, Польша с 1789 года до середины XIX века. — М., 1981.
4. Друскин, М. История зарубежной музыки. Выпуск четвертый. Вторая половина XIX века. — М., 1983.
5. Келдыш, Ю.В., Ливанова, О.Е. Учебник по истории русской музыки. Тома 1 – 6. — М.: «Музыка», 1983.
6. Владышевская, Т.Ф., Левашева, О.Е., Кандинский, А. Учебник по истории русской музыки. — М.: Музыка, 2009.

Дополнительная литература:

1. Griffiths, P. A Concise history of Western music, Cambridge University, 2006.
2. Арнонкур, Н. Мои современники: Бах. Моцарт. Монтеверди. — М., 2005.
3. Ницше, А. Рождение трагедии из духа музыки.
4. Ле Гофф, Ж. Цивилизация средневекового Запада.
5. Гуревич, А.Я. Категории средневековой культуры.
6. Швейцер, А. Иоганн Себастьян Бах. — М., 1965.
7. Берченко, Р.Э. В поисках утраченного смысла (Болеслав Яворский о ХТК И.С.Баха). — М., 2005.
8. Кириллина, Л. Классический стиль в музыке. — М.: «Композитор», 2007.
9. Чигарева, Е.И. Оперы Моцарта в контексте культуры его времени. — М.: «Едиториал УРСС», 2001.
10. Голубиная книга (Русские народные духовные стихи).
11. Былины. Исторические песни. Баллады.
12. Лихачев, Д.С., Панченко, А.М. Смеховой мир Древней Руси. — М.: «Наука», 1976.
13. Панченко, А.М. Скоморохи и «реформа веселья» Петра I (в сборнике Русская история и культура). — М.: «Азбука», 2000.
14. Лихачев, Д.С. Новгород Великий: очерк истории культуры Новгорода XI-XVII вв., 1959.
15. Лихачев, Д.С. Культура Руси времени Андрея Рублева и Епифания Премудрого.
16. Панченко, А.М. «Русская культура в канун петровских реформ».
17. Туманина, Н.В. Чайковский. Путь к мастерству. — М., 1962.
18. Соловцов, А. Жизнь и творчество Римского-Корсакова. — М., 1969.
19. Сохор, А.А. П. Бородин. — М.— Л., 1965.
20. Брянцева, В. С.В. Рахманинов. — М., 1976.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Музыковедческий сайт Ars Longa. История зарубежной музыки. [Электронный ресурс] URL: <http://www.arsl.ru/?page=8/> (дата обращения: 02.09.2023).
2. Библиотека Гумер. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/History_Antique.php/ (дата обращения: 02.09.2023).
3. Сайт «Открытый текст», создан при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.opentextnn.ru/music/interpretation/?id=2165/> (дата обращения: 02.09.2023).
4. Сайт о музыке «Бельканто». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.belcanto.ru/compositions.html/> (дата обращения: 02.09.2023).
5. Онлайн – архив классической музыки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.classic-online.ru/> (дата обращения: 02.09.2023).
6. Сайт оперных либретто. [Электронный ресурс] URL: <http://www.libretto-oper.ru/verstovsky/askoldova-mogila/> (дата обращения: 02.09.2023).
7. Потемкинский альманах. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.potemkin.earlymusic.ru/> (дата обращения: 02.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного и полного освоения дисциплины «История музыки» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание прослушиванию музыкальных произведений. Для полноценного освоения материала студенты должны научиться работать с литературой о музыке, анализировать музыкальные произведения, понимать и использовать профессиональную терминологию. Знакомство с именами лучших исполнителей России и зарубежья – певцов и музыкантов, дирижеров и оперных режиссеров, – помогут учащимся ориентироваться в событиях и вызовах современной музыкальной жизни, различать достижения и неудачи современной культуры. Знание исторического контекста поможет обучающемуся самостоятельно разбираться в основных эстетических тенденциях и жанрово-видовых направлениях музыкальной культуры.

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

В объем самостоятельной работы студента включается написание работ.

Материал для аудирования по истории музыки:

1. "Плач" Симонида (древнегреческая музыка)- Петрос Табурис
2. Музыка к «Оресту» Еврипида, (реконструкция найденных греческих записей).
3. Григорианский хорал – Media vita in morte sumus
4. Тибо Шампанский – Seigneurs, sachiez qui or ne s'en ira, par Rene Zosso
5. Леонин – органум Viderunt omnes
6. Перотин – органум Viderunt omnes
7. Гийом де Машо – мотет "Lasse! comment oublieray"
8. Гийом Дюфай – Месса «L'homme armée»
9. Жоскен Дебре – El grillo
10. Жоскен Дебре – Scaramella va alla Guerra
11. Мартин Лютер – Ein feste Burg
12. Орландо Лассо – тодеска Matona mia cara
13. Палестрина – Месса папы Марчелло: Missa Papae Marcelli – Kyrie
14. Клаудио Монтеверди – Ария Орфея из оперы «Орфей»
15. Жан Батист Люлли – Пассакалия из оперы «Армида»
16. Корелли – Фолия
17. Вивальди 1 часть концерта Весна из цикла «Времена года»
18. Вивальди – 1 и 2 части концерта Лето из цикла «Времена года»
19. Франсуа Куперен – Маленькие ветряные мельницы
20. Пёрселл – плач Дидоны «Remember me» из оперы «Дидона и Эней»
21. Гендель – Аллилуйя из оратории «Мессия»
22. Гендель – Садок – священник (коронационный антем)
23. Иоганн Себастьян Бах – токката и fuga ре-минор
24. Иоганн Себастьян Бах – Бранденбургский концерт №2 фа-мажор, 1 часть
25. Иоганн Себастьян Бах – «Страсти по Матфею», ария альты № 47 «Erbarne dich»
26. Гайдн – «Прощальная симфония», 1 часть
27. Моцарт – симфония № 40 соль минор
28. Моцарт, опера «Свадьба Фигаро», ария Сюзанны Deh Vieni
29. Моцарт опера «Дон Жуан», увертюра
30. Моцарт – Реквием, 1 часть (Requiem aeternam)
31. Глюк, мелодия флейты из оперы «Орфей и Эвридика»
32. Бетховен – 3 симфония «Героическая», 1 часть
33. Бетховен – 5 симфония, 1 и 2 части
34. Бетховен – 9 симфония, финал (4 часть)
35. Шуберт – "Зимний путь" – №7 «На реке» (Auf dem Flusse)
36. Шуберт – Зимний путь – №24 «Шарманщик»
37. Феликс Мендельсон – увертюра "Гебриды" (или "Фингалова пещера")
38. Феликс Мендельсон Концерт ми- минор для скрипки с оркестром, 1 часть
39. Паганини «Кампанелла»
40. Шопен – Этюд №12 "Революционный"
41. Шопен – Вальс № 7 до-диез минор, соч. 64 № 2
42. Берлиоз – Симфония №1 "Фантастическая": 1 часть "Мечтания – страсти" Largo- allegro assai, в середине – тема idée fix.
43. Лист "Прелюды" (симфоническая поэма №3)
44. Березовский – духовный концерт «Не отвержи мене во время старости»
45. Бортнянский – духовный концерт «Скажи мне, Господи, кончину мою»
46. Дубянский – песня «Стонет сизый голубочек» на слова Дмитриева
47. Глинка – Вальс-фантазия
48. Глинка – увертюра к опере Глинка «Иван Сусанин» или «Жизнь за царя»
49. Глинка – Ария Сусанина из 4 действия оперы «Иван Сусанин» «Чуют правду»
50. Глинка – хор «Славься», эпилог оперы «Иван Сусанин»
51. Глинка – Увертюра к опере "Руслан и Людмила"
52. Глинка – песня Баяна «Дела давно минувших дней» из оперы «Руслан и Людмила»
53. Глинка – ария Людмилы «Ах ты, доля, долюшка» из 4 действия оперы «Руслана и Людмилы»
54. Даргомыжский – романс «Червяк» на стихи Беранже в переводе Курочкина
55. Даргомыжский – романс «Юноша и дева» на стихи А.Пушкина
56. Даргомыжский – ария Мельника «Вот то-то все вы, девки молодые» из оперы «Русалка»
57. Мусоргский – хор «На кого ты нас покидаешь, отец наш» из пролога оперы «Борис Годунов»
58. Мусоргский – Колокольный звон из пролога оперы «Борис Годунов»
59. Мусоргский – песня Варлаама «Как во городе было во Казани» из 1 действия оперы «Борис Годунов»
60. Мусоргский – монолог Бориса «Достиг я высшей власти» из 2 действия оперы «Борис Годунов»
61. Мусоргский – хор «Расходилась, разгулялась сила, удаль молодецкая» из 4 действия оперы «Борис Годунов»
62. Римский-Корсаков – ария Варяжского гостя из оперы «Садко»
63. Римский-Корсаков – Сцена таяния Снегурочки «Ах, что со мной» из 4 действия оперы «Снегурочка»
64. Римский-Корсаков – ариозо Мизгири «На теплом синем море» из 3 действия оперы «Снегурочка»
65. Римский-Корсаков – третья песня Леля «Туча со громом сговаривалась»
66. Римский-Корсаков – 1 часть симфонической сюиты «Шехеразада» «Море и Синдбадов корабль»
67. Чайковский – 1 часть Первого концерта для фортепиано с оркестром
68. Чайковский – 3 часть (финал) Первого концерта для фортепиано с оркестром
69. Чайковский – романс «Отчего» на стихи Плещеева (из Гейне)

70. Чайковский – 1 часть 4 симфонии фа-минор, соч. 36
71. Рахманинов – 1 часть 2 концерта до-минор для фортепиано с оркестром, ор.18
72. Рахманинов – романс «Не пой, красавица, при мне» на стихи Пушкина
73. Рахманинов – романс «Сон» (И у меня был край родной)
74. Рахманинов – прелюдия до диез минор, ор.3, № 2
75. Рахманинов – 1 часть третьего концерта
76. Скрябин – этюд ре диез минор ор.8, № 12, Патетический
77. Скрябин – Прометей (поэма огня)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Элективные курсы по физической культуре и спорту

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра пластического воспитания**
Учебный план 2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.)
очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **0 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	328	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 4
аудиторные занятия	172	
самостоятельная	156	

Программу составил(и):

мастер спорта, старший преподаватель Шувалова Светлана Алексеевна

Рабочая программа дисциплины

Элективные курсы по физической культуре и спорту

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03
Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра пластического воспитания

Протокол от _____ 2023 г. № ____

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Кузовлева Татьяна Евгеньевна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Формирование физической культуры личности.
2	Задачи:
	1. Формирование у студентов понимание роли физической в развитии личности и подготовке её к профессиональной деятельности.
	2. Передать знание научно-практических основ физической культуры и здорового образа жизни.
	3. Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый образ жизни, физическое совершенствование и самовоспитания потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом.
	4. Овладение системой практических знаний и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Физическая культура и спорт
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	
УК-7.1: Понимает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний	
УК-7.2: Использует средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни.	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
3.1.2	- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
3.1.3	- правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности;
3.2 Уметь:	
3.2.1	- выполнять индивидуально подобные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнения атлетической гимнастики;
3.2.2	- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
3.2.3	- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных способов передвижения;
3.2.4	- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки.
3.2.5	- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой;
3.3 Владеть:	
3.3.1	- основами физической культуры и здорового образа жизни.
3.3.2	- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических способностей и качеств, самоопределение в физической культуре;
3.3.3	- навыками техники двигательных действий программных видов физкультурно-спортивной деятельности и оценки результатов по итогам циклов технологии преподавания.
3.3.4	- методикой самостоятельных занятий физической культурой и спортом.
3.3.5	- методами самоконтроля за состоянием своего организма.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Введение в предмет		
1.1	Основы анатомии, физиологии и высшей нервной деятельности. /Пр/	1	12
1.2	Коррекция веса и пропорций тела. Осанка. /Пр/	1	18
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	1	52
	Раздел 2. Подготовительные упражнения		
2.1	Аэробная нагрузка. Упражнения с гимнастическими скакалками: бег, прыжки. /Пр/	2	9
2.2	Растяжка. Индивидуальные упражнения. Упражнения в парах. Упражнения группами. /Пр/	2	9
2.3	Упражнения с отягощениями. /Пр/	2	8
2.4	Самостоятельная работа /Ср/	2	56
	Раздел 3. Комплексы на развитие и совершенствование физических качеств		
3.1	Индивидуальные упражнения. /Пр/	3	12
3.2	Упражнения в парах. /Пр/	3	12
3.3	Упражнения группами. /Пр/	3	12
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	3	12
	Раздел 4. Комплексы упражнений с предметами		
4.1	Упражнения с гимнастическими палками: – овладение техникой вращений; – жонглирование; – развивающие подвижность в суставах. /Пр/	3	24
4.2	Самостоятельная работа /Ср/	3	10
	Раздел 5. Акробатические упражнения		
5.1	Кувырки. /Пр/	4	6
5.2	Перекаты. /Пр/	4	6
5.3	Стойки. /Пр/	4	6
5.4	Мосты. /Пр/	4	6
5.5	Перевороты. /Пр/	4	8
5.6	Рондат. /Пр/	4	8
5.7	Курбет. /Пр/	4	8
5.8	Сальто назад. /Пр/	4	8
5.9	Самостоятельная работа /Ср/	4	26

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	
5.1. Контрольные вопросы и задания	
не предусмотрены	
5.2. Темы письменных работ	
не предусмотрены	
5.3. Фонд оценочных средств	
Зачет выявляет успехи, достигнутые в процессе обучения и сложности, препятствующие успешному освоению дисциплины.	
Требования к зачету:	
1. Владение техникой безопасности при выполнении упражнений;	
2. Владение пройденным материалом.	
см. приложение	

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	
---	--

<p>Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Аверкович, Н.В., Цейтлин, М.И. Акробатика. — М.: Физкультура и спорт, 1967. 2. Иванов, И.С. 250 гимнастических упражнений (индивидуальная гимнастика актера). — М.: Госкиноиздат, 1952. 3. Иванов, И.С., Шишмарева, Е.С. Воспитание движения актера. — М.: Гослитиздат, 1937. 4. Коркин, В.П. Акробатика. — М.: Физкультура и спорт, 1983. 5. Кох, И.Э. Основы сценического движения. — Л.: Искусство, 1970. 6. Морозова, Г.В. Пластическая культура актера. — М.: ГИТИС, 1999. 7. Немеровский, А.Б. Пластическая выразительность актера. — М.: Искусство, 1976. <p>Дополнительная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Азы актерского мастерства. — СПб: Речь, 2002. 2. Ершов, П. Технология актерского искусства. — М.: ВТО, 1959. 3. Захава, Б.Е. Мастерство актера и режиссера. — М.: Просвещение, 1973. 4. Корогодский, З.Я. Режиссер и актер. — М.: Советская Россия, 1967. 5. Кун (перевод с венгерского под общей редакцией В.В. Столбова). Всеобщая история физической культуры и спорта. — М.: Радуга, 1982. 6. Кристи, Г. Воспитание актера школы Станиславского. — М.: Искусство, 1978. 7. Праздникова, А. Искусство и спорт. — Л.: Знание, 1981. 8. Станиславский, К.С. Собрание сочинений в восьми томах. — М.: Искусство. 9. Сценическая педагогика. Сборник трудов. — Л.: ЛГИТМиК, 1973. 10. Сценическая педагогика. Сборник трудов. — Л.: ЛГИТМиК, 1977. 11. Топорков, В.О. О технике актера. — М.: ВТО, 1959. 12. Чехов, М. Литературное наследие: в 2-х тт. — М.: Искусство, 1995. 13. Шихматов, Л. От студии к театру. — М.: ВТО, 1970. <p>Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Сайт, посвященный физической культуре. [Электронный ресурс]. URL: http://www.fizkult-ura.ru/ (дата обращения: 15.09.2023). 2. Официальный сайт национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта. [Электронный ресурс]. URL: http://lesgaft.spb.ru/ru (дата обращения: 15.09.2023). 	
---	--

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
---	--

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Спортзал	Шведская стенка Козёл гимнастический Маты полужёсткие гимнастические Скакалки Палки гимнастические Утяжелители

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, наблюдения, работа над этюдами.
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Прикладная физическая культура» в самостоятельной работе студенту следует уделить внимание изучению основной и дополнительной литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянная самостоятельная работа над совершенствованием своего телесного аппарата и индивидуальной психотехники.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

История материальной культуры и быта

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра сценографии и сценического костюма**
Учебный план 2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.)
очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах: экзамен 6 зачет 5
в том числе:		
аудиторные занятия	52	
самостоятельная	47	
часов на контроль	45	

Программу составил(и):

б/с, доцент Хмелева Надежда Петровна

Рабочая программа дисциплины

История материальной культуры и быта

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03

Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра сценографии и сценического костюма

Протокол от _____ 2023 г. № ____

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Фирер Владимир Ильич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Это сфера изобразительного искусства, на которой лежит печать утилитарности. Материальная культура связана с повседневным бытом человека, начиная с городской среды, затем интерьера, мебели, прикладного искусства. Художники (технологи) в своей работе должны свободно ориентироваться во всем многообразии материальной культуры прошлого и успешно применять эти знания в создании спектакля.
---	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.В
История материальной культуры даёт прикладные знания, необходимые для воссоздания прошлых эпох в театральной декорации. Несмотря на то, что на произведениях материальной культуры лежит печать утилитарности, эта дисциплина является и областью истории искусства. Поэтому в процессе освоения данного курса студенты опираются на знания, полученные ими при изучении цикла предметов по «истории искусств».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История зарубежного ИЗО
2	История театра кукол
3	История русского ИЗО
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2	Сценографическая композиция
3	Преддипломная практика
4	Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
5	История сценографии

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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

УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций

Результат обучения: Способен использовать исторические особенности различных культур для создания театральной декорации.

УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий

Результат обучения: Понимает национальную специфику бытовой жизни и традиций различных эпох.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- этические и правовые нормы регулирующие отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде;
3.1.2	- условия формирования личности, ее свободы, ответственности за сохранение жизни, природы, культуры, понимать роль насилия и ненасилия в истории и человеческом поведении, нравственных обязанностей человека по отношению к другим и самому себе;
3.1.3	- знать формы и типы культур, основные культурно-исторические центры и регионы мира;
3.1.4	- основные исторические факты, даты, события и имена;
3.2 Уметь:	
3.2.1	- объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности;
3.2.2	- объяснить роль искусства и науки в развитии цивилизации и связанные с ними социальные и этические проблемы;
3.2.3	- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому;
3.3 Владеть:	
3.3.1	- культура мышления;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Предмет и задачи курса		
1.1	Место материальной культуры в творческом процессе подготовки новых театральных постановок. Структура курса. Изучение европейской и русской материальной культуры в параллельном режиме. /Лек/	5	2
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	5	3
	Раздел 2. Античный мир		
2.1	Древняя Греция. Город, интерьер, прикладное искусство. Древнегреческий город от хаотической застройки к гипподамовой системе. Оформление городских площадей. Интерьер греческого дома. Своеобразие планировки с центральным двором-перистилем. Способы украшения интерьера – напольные мозаики, роспись стен, использование тканей. Древнегреческая мебель. Виды, формы и способы декорирования. Посуда, еда, питье. Основные типы греческих сосудов. Чернофигурная и краснофигурная керамика. /Лек/	5	2
2.2	Древний Рим. Город, интерьер, прикладное искусство. Городская среда города и геометричность её планировки. Форум, инсула, домус. Водоснабжение Рима – колодцы, нимфей, термы. Интерьер древнеримского дома. Планировка дома с атриумом в центре и назначение комнат – таблиум, триклиний, кубикула. Способы декорирования интерьера – напольные и настенные мозаики, мрамор, настенная живопись. Четыре стиля помпейской живописи. Древнеримская мебель. Использование греческих форм и новые способы их декорирования. Ритуал древнеримского обеда. Композиция мебели в триклинии. Посуда, сосуды для вина. Еда и питье. /Лек/	5	2
2.3	Самостоятельная работа /Ср/	5	6
	Раздел 3. Средние века		
3.1	Европейский средневековый город, интерьер, мебель. Византийские дворцовые интерьеры, мебель, предметы быта. Западноевропейский средневековый город. Концентрическая планировка, вертикализм построек, криволинейность улиц, появление фасадов жилых домов. Средневековый интерьер. Парадный зал и жилые покои в феодальном замке и их стихийная композиция. Отделка интерьеров штукатуркой, живописью, тканями. Появление камина. Раннехристианская, романская и готическая мебель. Посуда, еда, питье в феодальном замке и крестьянском доме. /Лек/	5	2
3.2	Древнерусский город, интерьер, мебель. Русский средневековый город – планировка, усадебная застройка. Русская изба – внешний вид и интерьер. Палаты боярина. Мебель, прикладное искусство, берестяные грамоты Древней Руси. /Лек/	5	2
3.3	Самостоятельная работа /Ср/	5	6
	Раздел 4. Эпоха возрождения		
4.1	Ренессансный город, интерьер, мебель. Модель нового города в трактатах Л. Альберти и картинах художников. Осуществление этих идей во Флоренции XV века. Итальянское палаццо – фасады, внутренний двор, система галерей и лестниц, появление анфиладной планировки. Интерьер палаццо и влияние на его решение античной культуры. Украшение стен фресками, а позднее масляной живописью с рельефным декором. Создание Рафаэлем и Дж. Де Удине гротесковых орнаментов и их применение в Ватиканских лоджиях. Создание новых форм мебели и использование средневековых. Прикладное искусство. Керамика Фаянцы, Сиены, Урбмно. Венецианское стекло. Возрождение во Франции. Школа Фонтенбло. Альбом Ж.Дюсерсо с образцами орнаментов. Керамика Б. Палисси. /Лек/	5	2
4.2	Посещение Эрмитажа по теме Ренессанса. /Лек/	5	2
4.3	Самостоятельная работа /Ср/	5	6

	Раздел 5. XVII-XVIII века		
5.1	Итальянское барокко. Город, интерьер. Италия. Итальянское барокко и его пространственные и пластические приемы. Барочный Рим. «Брочный трезубец» М. Фонтана. Интерьер итальянского барокко. Иллюзионистические плафоны. Использование ордерной системы. Декорирование стен натуральным и искусственным мрамором. Появление криволинейных форм в мебели. /Лек/	5	2
5.2	Версаль. Парк, интерьеры дворца. Франция. Сложение парадного барочно-классицистического стиля Людовика XIV в Версальском комплексе. Интерьеры Версальского дворца. Французский парк. Создание Королевской мануфактуры Гобеленов по производству предметов прикладного искусства для Версальского дворца. Французская мебель. Мастерская А. Ш. Буля. /Лек/	5	2
5.3	Быт Голландии XVII века. Голландия. Формирование буржуазного взгляда на материальную культуру. Скромность и чистота – новые буржуазные ценности. Голландский интерьер и его отражение в живописи «малых голландцев». Влияние китайских мотивов на голландскую мебель и дельфтский фаянс. Еда, питье и сервировка стола в буржуазном быту. /Лек/	5	2
5.4	Мебель XVII века. /Лек/	5	1
5.5	Посещение Эрмитажа по теме XVII века. /Лек/	5	1
5.6	Рококо. Интерьер, мебель, фарфор. Франция. Стиль Регентства и рококо во Франции. Создание интимной среды жизни человека. Интерьер рококо. Камерное пространство, отсутствие ордерного декора, украшение стен панелями. Формы рокального орнамента. Мебель французского рококо. Работы Ж. Обена. Германия. Интерьеры немецкого рококо. Творчество Ф. Кювилье. Мейсенский фарфор. Англия. Строгий классический стиль без при вкуса барокко в интерьере первой половины века. Интерьеры У. Кента. Своеобразие рокальных мотивов в мебели Т, Чиппендейла. /Лек/	5	2
5.7	Франция и Англия второй половины XVIII века. Франция. Интерьер французского неоклассицизма. Ж. Габриэль. Малый Трианон. Возвращение классических форм. Мебель стиля Людовика XVI. Работы Ф. Ризенера, Д. Рентгена. Севрский фарфор. Англия. Интерьер второй половины века. «Изыщная античность» интерьеров и мебели братьев Адам. Мебель Г. Хэплайта и Т. Шератона. Керамика Дж. Веджвуда. /Лек/	5	1
5.8	Россия петровского времени. Россия. Строительство Петербурга. Эволюция планировки города. План Ж. Леблона. Трёхлучевая планировка П. М. Еропкина. Интерьеры петровского времени. Дубовый кабинет Петергофского дворца, интерьеры Монплезира, Летнего дворца Петра I, дворца А. Меншикова. /Лек/	5	1
5.9	Интерьеры Растрелли. Соединение барокко и рококо в интерьерах Ф.-Б. Растрелли. Интерьеры Екатерининского дворца в Царском селе и Большого Петергофского дворца. /Лек/	5	2
5.10	Россия второй половины XVIII века. Традиции английского неоклассического интерьера в творчестве Ч. Камерона. Агаатовы комнаты, апартаменты Екатерины II и наследника престола в Царском селе. Английские парки в Царском селе и Павловске. /Лек/	5	2
5.11	Самостоятельная работа /Ср/	5	12
5.12	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	5	9
	Раздел 6. XIX век		
6.1	Французский ампи́р. Город, интерьер, мебель. Франция. Формирование пространственной оси Парижа от Лувра до площади Звезды. Триумфальные арки и колонны. Сложение стиля ампи́р в творчестве Ш.Персье и П.Фонтена, их работа над интерьерами Мальмезонского дворца и отеля Богарне. Обилие римских военных атрибутов и египетских мотивов. Роль мебели в интерьерах стиля ампи́р. Мебельщики фирмы Жакоб. /Лек/	6	1

6.2	Русский ампир. Город, интерьер, мебель. Россия. Градостроительные принципы русского классицизма. Ансамбли А. Н. Воронихина и К. И. Росси в Петербурге. Интерьеры А.Н. Воронихина в Строгановском и Павловском дворцах. В.П. Стасова в Зимнем дворце, К.И. Росси - в Аничковом и Михайловском дворцах. Мебельные мастерские Г. Гамбса и А. Тура. Московский ампир. Новые центральные ансамбли послепожарной Москвы. О. Бове. Интерьеры Д.Жилиярди – Московский Университет, дом Луниных. /Лек/	6	1
6.3	Бидермейер в Германии. Германия. Бидермейер – как буржуазная адаптация стиля ампир. Установка на домашний комфорт. Интерьеры в живописи А. Менцеля. Простота мебели, её освобождение от архитектурных форм. /Лек/	6	1
6.4	Бидермейер в России. Россия. Адаптация стиля ампир в частном дворянском и купеческом быту. Столичные и усадебные интерьеры в картинах Ф. Толстого и Г. Сороки. Своеобразие русской мебели стиля бидермейер. Мебель на картинах П. А. Федотова. /Лек/	6	1
6.5	Эклектика в Европе и России. Европа. Влияние романов В. Скотта, В. Гюго, А. Дюма на воссоздание исторических стилей. Интерьер «готического возрождения» в Англии и «стиль Трубадур» во Франции, их близость к романтизму. Аббатство Фонтхилл У. Бекфорда и музей Клюни Л. Соммерана. Замок Нойшванштайн баварского короля Людвига II. Второе рококо. Замки Линдерхоф и Херренкимзее Людвига II. Викторианский стиль в Англии и стиль Наполеона III во Франции – произвольное применение и смешение форм декора разных эпох. Изменение облика Парижа. План барона Османа. Мебель эпохи эклектики. Промышленно-индустриальный стиль в архитектуре. Кристал-палас на Первой всемирной промышленной выставке в Лондоне. Здания железнодорожных вокзалов, стеклянные купола Пассажей, Эйфелева башня. Появление больших витрин магазинов. Изобретение М. Тонетом гнутой мебели. Россия. Неоготика в России. Коттедж А. Менеласа в Петергофе – интерьеры, мебель, прикладное искусство. Второе рококо. Интерьеры и мебель дворца Белосельских-Белозерских в Петербурге. А. Штакеншнейдера. Интерьеры второго рококо Гатчинского дворца в акварелях Э. Гау. Эклектика второй половины века. Новая петербургская архитектура в центре города и промышленное строительство на окраинах. Дворянский, купеческий, мещанский интерьеры. Мебель эпохи эклектики. /Лек/	6	1
6.6	Самостоятельная работа /Ср/	6	4
Раздел 7. Конец XIX – начало XX века			
7.1	Английское «Движение искусств и ремёсел. Реформы У. Морриса и наступление конца историзма. Возрождение ручного труда в области прикладных искусств. «Общество искусств и ремёсел» Морриса и его значение в создании нового стиля. Освобождение интерьера от эклектических наслоений и развитие приёмов стилизации. /Лек/	6	1
7.2	Модерн в Европе. Влияние японского искусства на сложение стиля модерн. Интерьеры и мебель У. Годвина и Д. Уистлера. «Школа Глазго» и творчество Ч. Макинтоша – зрелый модерн в английском искусстве. Пуританизм и конструктивность интерьеров Макинтоша. Пространственная выразительность, линейный узор, акцент на вертикали его мебели. Влияние Макинтоша на венский модерн. Бельгия. Неразрывность архитектуры и декорации в особняках Тасселя и Сольвей В. Орта. Новая планировка, интерес к конструктивным и декоративным возможностям металла, обилие стекла и витражей. Франция. Творчество Г. Гимара и его входы в парижское метро. Придание металлу метафоры органического роста растений. Школа Нанси. Символизм произведений прикладного искусства Э. Галле. Возрождение в мебели интарсии и инкрустации. Кровать Галле «Закат и сумерки». Мебель Э. Валлена и Л. Мажореля. Стекло Э. Галле. Сложная техника изготовления – многослойность, гравирование, травление, инкрустация. Новые формы сосудов и электрических ламп Галле. Ювелирные произведения Р. Лалика. Испания. Своеобразие испанского модерна в творчестве А. Гауди. Пластичность, интерес к выразительности фактуры, чувственность и фантастичность интерьеров и мебели Гауди. Интерьеры дома Батло и Каза Кальвет. Венский модерн. Здание и интерьеры Сецессиона Й. Ольбриха. Венское метро О. Вагнера. Интерьеры Й. Хофманна и мозаики Г. Климта во дворце Стокле в Брюсселе. /Лек/	6	0,5

7.3	Модерн в России. Неорусский стиль Абрамцевского кружка как начало движения к модерну. Строительство храма в Абрамцево по проекту В.М. Васнецова, столярная и керамическая мастерские. Мебель по эскизам Е.Д. Поленовой и керамика М.А. Врубеля. Творчество Ф.О. Шехтеля, крупнейшего мастера русского модерна. Появление черт модерна в неоготических интерьерах особняков З. Морозовой и А. Морозова. Скульптура и живописные панно М. А. Врубеля. Особняк Рябушинского Шехтеля. Неразрывность функционального и декоративного, общего и детали. Своеобразие московского модерна. Петербургский модерн и влияние на него неоклассицизма и северного модерна. Здание и интерьеры страхового общества «Россия» на Б. Морской. Керамика по эскизам Н.К. Рериха. Широкое использование витражей-панно. Интерьеры Ф.И. Лидваля – модерн-неоклассицизм в интерьерах Азовско-Донского банка. /Лек/	6	0,5
7.4	Самостоятельная работа /Ср/	6	4
Раздел 8. XX Век			
8.1	Конструктивизм в России. Россия. Работы художников авангарда в области материальной культуры - «Товарищи формовщики жизни». Контррельефы В. Е. Татлина и их влияние на формирование конструктивизма. Работа Татлина в области материальной культуры. Преподавание во ВХУТЕМАСе. Функциональность и новаторство его проектов одежды, печи, стула, посуды. А. Родченко – пионер дизайна. Проект газетного киоска, рекламные плакаты, интерьер «Рабочего клуба» для выставки в Париже. Конструктивизм К. С. Мельникова. Павильон СССР на выставке в Париже, интерьеры рабочих клубов в Москве. Интерьеры дома Мельникова. /Лек/	6	1
8.2	Германия. Баухаус. Германия. Баухауз – центр передового дизайна. Создание «универсального стиля», подчиняющегося только функциональности и лишённый традиционного декорирования. Интерьеры В. Гроппиуса, Л. Мохой-Надя, мебель из стальных трубок М. Брейера. Принципы функциональности в «Франкфуртской кухни» Г. Шютте-Лихотцки. /Лек/	6	1
8.3	Интерьеры и мебель Миса ван дер Роэ. Павильон Германии Миса ван дер Роэ на выставке в Барселоне – свободное течение пространства, значение пропорций и отмена традиционной декорации. «Барселонская» мебель Миса. Открытая планировка интерьера в доме Тугендхата в Брно. Франция. Создание Ле Корбюзье единого пространства в интерьере, разделенного лишь подвижными перегородками. Окно во всю стену – главный элемент интерьера. Мебель по проектам Ле Корбюзье. Интерьеры виллы Ла Роша, павильона «Эспри Нуво». /Лек/	6	1
8.4	Арт Деко. Появление стиля Арт Деко на выставке декоративных искусств в Париже. Павильоны «Помон» и «Примавера», мебель Э. Рутьманна, К. Руссо. /Лек/	6	1
8.5	Американский дизайн 30-х годов. США. Особая популярность Арт Деко в Америке и превращение в «стиль звёзд». Обтекаемая форма, как отличительная особенность американского Арт Деко. Интерьеры Э. Сааринен, Т. Пфлюгера, Алавоин. Мебель Э. Грей. Плакаты и обложки модных журналов Д. Лепапа, Э. Дойча, В. Бобрицкого, А. Кассандра. Модернизм в творчестве Ф.-Л. Райта. Интерьеры дома «над водопадом». Дизайн. Рыночный фактор развития дизайна в США. Стремление придать потребительским товарам привлекательный вид во время Великой депрессии. Обтекаемый аэродинамический способ формообразования в американской индустрии. Модель А автомобиля Форд, дизайн холодильника и телефонного аппарата Г. Дрейфуса, столовые сервизы Р. Райта, копировальная машина, дизайн пачки сигарет «Lucky strike» Р. Лоуи. Органический дизайн в мебели – работы Ч. Имза и Е. Сааринена. 40-50 годы. /Лек/	6	1
8.6	Материальная культура СССР 40-50-х годов. СССР. Отказ от авангардных форм и возвращение к классическим образцам, в которые вводится советская символика. Консервативные и тяжеловесные формы мебели, предметов прикладного искусства. Едва заметное влияние стиля Арт Деко и обтекаемой формы. Особый стиль московского метро. Появление в послевоенное время первых дизайнерских бюро, занимавшихся промышленным дизайном. Новые принципы компоновки и обтекаемая форма автомобиля «Победа» В. Самойлова. Бюро Ю. Соловьёва – проекты троллейбуса, прогулочного речного теплохода, каюты атомного ледокола. /Лек/	6	1

8.7	Американский дизайн послевоенного времени. США. Модернизм в работах Мис ван дер Роэ. Предельный минимализм во Фэрнсворт-хауз. Интерьеры Ф.-Л. Райта. Элитарный дизайн. Стайлинг. Кадиллак Х.Эрла, рейсовый автобус и музыкальный автомат Р. Лоуи, мотоцикл «Харлей-Дэвидсон». Широкое использование синтетических материалов и минимализм формы мебели - работы Ж. Нельсона, Ч. и Р. Имз. /Лек/	6	1
8.8	Скандинавский дизайн. Скандинавия. Формирование скандинавского стиля в дизайне. Истоки в народном искусстве. Мягкие органические формы в мебели А. Якобсена, Х. Вегнера, Ф. Джуля. Сервизы К. Франка, стекло Т. Вирккала, светильники П. Хеннингсена. Популярность скандинавского дизайна в США и его адаптация к американской культуре. /Лек/	6	1
8.9	Итальянский дизайн 40-50-х годов. Италия. Выдвигается в области дизайна на первый план. Импровизации в рамках старых традиций культуры и рационализм в формообразовании. Триеннале в Милане стала самой авторитетной выставкой в области дизайна. Промышленный дизайн – мотороллер «Веспа», малолитражный автомобиль «Фиат 500», спортивный кабриолет Альфа Ромео. Выдающийся мебельный дизайн. Работы К. Моллино, П. Форназетти, Д. Понти, О. Борсани. Объединение «Картель» занималось производством товаров домашнего обихода из пластмасс. Мебель и светильники братьев Кастильоне, стулья Д. Коломбо. Стиль Оливетти. Пишущие машинки, швейные и счётные машины М. Наццоли. Портативная пишущая машинка «Валентина» Э. Сотсаса. 60-е годы. /Лек/	6	1
8.10	Влияние поп-культуры на европейский дизайн. Влияние поп-арта на материальную культуру. Формирование «культуры недолговечности» - стул из гофрокартона П. Мурдока, надувная мебель Ди Паса. Футуристические идеи. Геодезический купол Фуллера. Дом из пластмассы Д. Шмидта. Интерьеры Д. Коломбо - мобильные микропространства – агрегаты для жилья. /Лек/	6	1
8.11	Эксперименты в дизайне 60-х годов. Эксперименты с синтетическими материалами и футурологической формой в мебели В. Пантона, О. Мурга, Э. Арнио. Английская группа «Архигрэм» - соединение достижение науки и техники с жилой средой. Движущийся город, способный менять своё местоположение. /Лек/	6	1
8.12	Поворот в материальной культуре СССР в 60-е годы. СССР. Новые принципы организации жилого интерьера, мебели, предметов быта. Минимализм, функциональность, новые синтетические материалы. Начало дизайнерского движения, стремление к восприятию всего нового в мировом дизайне. Появление малогабаритных квартир. Многофункциональная мебель. 70-80 годы. Движение антидизайна или радикального дизайна и его антикоммерческий и антирациональный пафос. Протест против традиционных ценностей дизайна. /Лек/	6	1
8.13	Итальянский дизайн 70-х годов. Итальянские группы «Архизум», «Суперстудио», «Алхимия». Мебель Г. Пеше, Э. Сотсаса, Д. Паса. Светильники И. Маурера. /Лек/	6	1
8.14	Постмодернизм в материальной культуре. Постмодернизм в постиндустриальном обществе. Редизайн мебели А. Мендини. Постмодернизм в интерьерах и мебели Р. Вентури и Ш. Курамата. /Лек/	6	1
8.15	Итальянский дизайн 80-х годов. Итальянская группа «Мемфис» ориентирующаяся на массовое производство. Интерьеры, мебель и посуда Э. Сотсаса. /Лек/	6	1
8.16	Самостоятельная работа /Ср/	6	6
8.17	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	6	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету (5 семестр):

1. Древнегреческий город, интерьер, мебель
2. Древний Рим.
3. Древнеримский интерьер и мебель.
4. Средневековый город и интерьер.
5. Средневековая мебель и прикладное искусство.
6. Древнерусский город интерьер.
7. Ренессансный город и интерьер.
8. Ренессансная мебель и прикладное искусство.
9. Барочный город и интерьер.
10. Версальские интерьеры и парк.
11. Голландский буржуазный интерьер.
12. Мебель и прикладное искусство XVII века.
13. Рокальный интерьер и мебель.
14. Европейский фарфор XVIII века.
15. Русский интерьер петровского времени.
16. Интерьеры Ф.-Б. Растрелли.
17. Европейский интерьер и мебель второй половины XVIII века.

Вопросы к экзамену (6 семестр):

1. Интерьеры Ч. Камерона в Царском селе.
2. Интерьер, мебель, прикладное искусство Франции эпохи ампира.
3. Русский ампир. Интерьер, мебель, прикладное искусство.
4. Бидермейер.
5. Европейский интерьер и мебель эпохи эклектики.
6. Русский интерьер и мебель эпохи эклектики.
7. «Движение искусств и ремёсел».
8. Модерн в Бельгии и Франции.
9. Модерн в Англии и Испании.
10. Неорусский стиль в Абрамцево.
11. Интерьеры и мебель особняков московского модерна.
12. Интерьеры и мебель петербургского модерна.
13. Проекты В.Е. Татлина в области материальной культуры.
14. ВХУТЕМАС.
15. Баухауз.
16. Интерьеры и мебель Миса ван дер Роэ.
17. Арт Деко.
18. Американский дизайн 30-х годов.
19. Материальная культура СССР 40-50-х годов.
20. Американский дизайн послевоенного времени.
21. Скандинавский дизайн.
22. Итальянский дизайн 40-50-х годов.
23. Эксперименты в дизайне 60-х годов.
24. Поворот в материальной культуре СССР в 60-е годы.
25. Влияние поп-культуры на европейский дизайн.
26. Итальянский дизайн 70-х годов.
27. Постмодернизм в материальной культуре.
28. Итальянский дизайн 80-х годов.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Абрамцево. — Л., 1988. - 120 с.
2. Бабичева, Н.Н. История художественно-материальной культуры. — М., 1957. - 110 с.
3. Баргенов, И.А., Батажкова В. Н. Русский интерьер XIX века. — Л., 1978-120 с.
4. Кнабе, Г.С. Древний Рим. История и повседневность. — М., 1986.-120 с.
5. Кучумов, А.М. Убранство русского жилого интерьера. XIX века. — Л., 1976.-110 с.
6. Мак-Коркодейл, Ч. Убранство жилого интерьера. — М., 1990- 100 с.
7. Моран, А. История декоративно-прикладного искусства. — М., 1982- .120 с.
8. Муравьева, И.А. Век модерна. — СПб, 2004.-110 с.
9. Розенталь, Р., Ратцка, Х. История прикладного искусства Нового времени. — М., 1971.-100с.
10. Ястребицкая, А.Л. Западная Европа XI- XIII веков. — М., 1978. -140 с.

Дополнительная литература:

1. Адамс, С. Движение искусств и ремесел. — М., 2000.- 90 с.
2. Борисова, Е. А., Стернин Г. Ю. Русский модерн. — М., 1994.- 120 с.
3. Длуголенский, Я. Н. Век Достоевского. — СПб, 2005.-150 с.
4. Крипа, М. Антонио Гауди. — М., 2004.-110 с.
5. Лаврентьев, А. Н. Александр Родченко. — М., 2007.- 100 с.
6. Савицкая, В. Превращения шпалеры. — М., 1995.- 90 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Древнерусское прикладное искусство: [Электронный ресурс] // Русский музей. URL: http://rusmuseum.ru/collections/applied_art/ (дата обращения: 01.09.2023).
2. Декоративно-прикладное искусство: [Электронный ресурс] // Русский музей. URL: <http://rusmuseum.ru/collections/decorative/> (дата обращения: 01.09.2023).
3. Народное искусство: [Электронный ресурс] // Русский музей. URL: http://rusmuseum.ru/collections/folk_art/ (дата обращения: 01.09.2023).
4. Лоджии Рафаэля: [Электронный ресурс] // Государственный Эрмитаж. URL: http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/perm_exh/exh/06raphael/?lng=ru/ (дата обращения: 01.09.2023).
5. Прикладное искусство Западной Европы XI - XV вв.: [Электронный ресурс] // Государственный Эрмитаж. URL: http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/perm_exh/exh/25appleur/?lng=ru/ (дата обращения: 01.09.2023).
6. Художественное убранство русского интерьера XIX - начала XX в.: [Электронный ресурс] // Государственный Эрмитаж. URL: http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/perm_exh/exh/03rus/?lng=ru/ (дата обращения: 01.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, указанной в настоящей программе.

Для успешного и полного освоения дисциплины «История материальной культуры и быта» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению подлинных предметов мебели и декоративно-прикладного искусства в собраниях петербургских музеев и просмотру исторических фильмов.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала с историей искусства и историей архитектуры.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

История костюма

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра сценографии и сценического костюма**
Учебный план 2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.)
очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах: экзамен 6 зачет 5
в том числе:		
аудиторные занятия	52	
самостоятельная	47	
часов на контроль	45	

Программу составил(и):

б/с, доцент Хмелева Надежда Петровна

Рабочая программа дисциплины

История костюма

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03
Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра сценографии и сценического костюма

Протокол от _____ 2023 г. № ____

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Фирер Владимир Ильич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Костюм – важнейшее составляющее художественного решения спектакля. Цель курса – сформировать у будущего художника-постановщика профессиональное и целостное представление о развитии истории костюма, как неотъемлемой части художественной и материальной культуры.
---	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.В
Дисциплина «История костюма» даёт прикладные знания, необходимые для воссоздания прошлых эпох в театральном костюме. Несмотря на то, что на исторических костюмах лежит печать утилитарности, эта дисциплина является и областью истории искусства. Поэтому в процессе освоения данного курса студенты опираются на знания, полученные ими при изучении таких дисциплин рабочего учебного плана, как «История зарубежного ИЗО», «История русского ИЗО».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История зарубежного ИЗО
2	История русского ИЗО
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Основы государственной культурной политики. Культурология
2	История сценографии
3	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
4	Преддипломная практика
5	Художественная обработка ткани
6	Технология художественного оформления спектакля

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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

УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций

УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- особенности характерных для различных исторических периодов деталей костюмов;
3.1.2	- взаимосвязь и влияние друг на друга стилевых, эстетических, художественных особенностей костюма различных эпох, а также влияние эстетического идеала в костюме одной страны или эпохи на другие страны или эпохи;
3.1.3	- составляющие мужского, женского, детского, военного, литургического костюма по эпохам;
3.1.4	- виды и формы исторического костюма различных эпох;
3.1.5	- ткани и материалы, используемые для изготовления предметов одежды, технику их изготовления;
3.1.6	- значение цветов, орнаментов, характерных для различных исторических периодов;
3.1.7	- коллекции костюма в отечественных и зарубежных музеях;
3.1.8	- расширенный диапазон информационных источников, имеющих отношение к истории костюма;
3.2 Уметь:	
3.2.1	- анализировать и понимать разницу костюмов разных эпох и стран;
3.2.2	- свободно анализировать формы, крой, отделку и составляющие, учитывая социальные особенности и сезонность;
3.2.3	- разбираться в различиях форменной одежды, военного и культового костюма, разных исторических эпох;
3.2.4	- использовать профессиональную терминологию и знать понятийный ряд, относящийся к данной области знаний;
3.2.5	- изучать историю костюма от общей характеристики художественного стиля до деталей предметов одежды и аксессуаров;
3.2.6	- анализировать иконографические и библиографические источники информации;
3.2.7	- анализировать и атрибутировать подлинники исторического костюма из отечественных и зарубежных музеев, применяя эти знания в сфере художественного творчества при реализации технологически задач;
3.3 Владеть:	
3.3.1	- комплексом знаний, позволяющим видеть нюансы и различия тонких рамок временного периода в видах и формах исторического костюма различных эпох;
3.3.2	- стилистическим анализом исторического костюма;
3.3.3	- систематическими знаниями, навыками критического осмысления изобразительных и других материалов;
3.3.4	- навыками творческого применения полученных знаний при воплощении замысла художника-постановщика;
3.3.5	- профессиональной терминологией в области истории костюма;

3.3.6	- навыками работы с библиографическими, иконографическими материалами и источниками, музейными коллекциями;
3.3.7	- навыками атрибуции предметов исторического костюма;
3.3.8	- навыком получения информации о нравах и обычаях, выраженных в костюме как части материальной культуры;
3.3.9	- способностью использовать исторические технологии, изучая их и адаптируя к современным задачам.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Введение в предмет		
1.1	Введение в предмет /Лек/	5	1
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	5	2
	Раздел 2. Древний Египет		
2.1	Мужской костюм. Единство формы костюма схенти и различие тканей, причёсок, обуви разных сословий. Костюм фараона. Костюм жреца. Женский костюм. Рубашка-калазирис и способы его декорирования. Сближение мужского и женского костюма в эпоху Нового царства. /Лек/	5	1
2.2	Самостоятельная работа /Ср/	5	2
	Раздел 3. Костюм Античного мира		
3.1	Костюм древней Греции. Драпировочная самобытность античной одежды. Мужской костюм. От набедренной повязки к хитону. Верхняя одежда – гиматион. Культ обнажённого тела. Костюм и доспехи воина. Обувь. Женский костюм. Драпировка хитона и гиматиона. Дорийский костюм – пеплос. Ионийский костюм. Обувь, причёска, украшения. /Лек/	5	1
3.2	Костюм древнего Рима. Мужской костюм. Продолжение традиций драпированного греческого костюма. Сложность и своеобразие драпировки тоги. Туника – одежда рядового гражданина. Одежда воина. Костюм рабов. Женский костюм. Туника, стола, палла. Использование роскошных тканей. Причёски, парики, украшения, обувь. /Лек/	5	1
3.3	Самостоятельная работа /Ср/	5	4
	Раздел 4. Костюм Византии		
4.1	Значение христианских символов в костюме. Новое отношение к телу человека. Мужской костюм. Появление штанов, как влияние восточного костюма. Туника – связь с античной культурой. Роскошные ткани. Костюм воина. Женский костюм. Кроеная одежда – далматика. Головные уборы, покрывало мафорий. Украшения – византийские золотые эмали, филигрань. /Лек/	5	1
4.2	Самостоятельная работа /Ср/	5	2
	Раздел 5. Костюм Средневековья		
5.1	Раннее западноевропейское средневековье. Мужской костюм. Соединение варварского костюма с традициями античности. Рубашка-шенс, штаны-брэ, чулки-шоссы. Костюм рыцаря. Появление после крестовых походов длинной одежды – блио. Верхняя одежда – плащ. Драпированный головной убор. Женский костюм. Женский вариант шенс. В ранний период – далматика, затем появление сюрко и блио. Верхняя одежда – шап, шазюбль. Головные уборы – оббон, омюз. Появление отрезного платья. Акцентирование рукава. Украшения, обувь. /Лек/	5	1
5.2	Позднее западноевропейское средневековье. Мужской костюм. Влияние военного костюма на бытовой. Появление пурпуэна и длинных шоссос. Динамизация облика мужчины. Упелянд и бургундский стиль в костюме. Обувь пигаш и новый головной убор. Крестьянский костюм. Женский костюм. Выявление женственности. Котт, сюрко, женский упелянд. Готический стиль в костюме – динамичные и заостренные формы, игра цвета и фактур. Вертикальность головных уборов – эннен. Костюм горожанок и крестьянок. /Лек/	5	1
5.3	Раннее русское средневековье. Мужской костюм. Влияние Византии. Символика вышивки. Кафтан, рубаха-туника, плащ, сапоги из цветной кожи. Костюм воина. Народный костюм. Женский костюм. Рубаха, юбка-понева, душегрей. Народный костюм. /Лек/	5	1

5.4	Позднее русское средневековье. Мужской костюм. Влияние татарской одежды. Многослойность костюма. Рубаха, зипун, кафтан, ферязь, охабень. Головные уборы. Царская одежда. Женская одежда. Многослойность, скрывающая женскую фигуру. Рубаха, сарафан, летник или шуба. Акцентирование рукава. Головные уборы. /Лек/	5	1
5.5	Самостоятельная работа /Ср/	5	6
Раздел 6. Костюм эпохи Ренессанса			
6.1	Италия. Ранний Ренессанс. Мужской костюм. Динамизм, молодёжный стиль костюма. Сотговесте, джорне, кальцони, подчёркивающие юность и стройность. Длинные завитые волосы, маленькие головные уборы. Костюм пожилого человека. Женский костюм. Пластичность, связь с античными традициями. Симара. Контраст узкого лифа и широкой юбки. Тяжёлые ткани с вышивкой. Причёски и головные уборы. /Лек/	5	1
6.2	Италия. Высокий Ренессанс. Мужской костюм. Впечатление массивной фигуры. Крупные объёмы, тяжёлые ткани, темные цвета. Роба, джуббон, беретто. Своеобразие венецианского костюма. Женский костюм. Мягкие объёмы и крупные объёмы, акцент на рукава. Бальцо. Венецианский костюм. Венецианские кружева и стоячий воротник. /Лек/	5	1
6.3	Испания. Мужской костюм. Влияние военного костюма на бытовой. Хубон, рапон, кальсес. Имитация форм лат. Эволюция воротника. Тёмный цвет одежды. Народный костюм. Женский костюм. Графичный силуэт. Металлический каркас юбки и лифа. Костюм, как футляр. Эволюция воротника-гранголы. Верхняя одежда – роба. Народный костюм. /Лек/	5	1
6.4	Франция. Мужской костюм. Влияние итальянского костюма в первой половине 16 века. Влияние испанского костюма во второй половине 16 века. Костюм католика и гугенота. Женский костюм. Влияние итальянских и испанских мод. Изменение пропорций костюма в конце века. Народный костюм. /Лек/	5	1
6.5	Англия. Мужской костюм. Влияние итальянского, немецкого и испанского костюма. Пересоздание каркасных форм. Дублет, джеркин, раф. Народный костюм. Женский костюм. Влияние испанского каркасного костюма во второй половине 16 века. Интерес к французскому костюму. Народный костюм. /Лек/	5	1
6.6	Германия. Мужской костюм. Влияние готического стиля. Вамс, шаубе, фальтрок. Декорирование одежды разрезами – традиционный германский стиль. Влияние костюмов ландскнехтов. Женский костюм. Влияние готического костюма и одежды ландскнехтов. Испанские тенденции во второй половине 16 века. Народный костюм. /Лек/	5	1
6.7	Самостоятельная работа /Ср/	5	6
Раздел 7. 17 век			
7.1	Франция. Первая половина 17 века. Мужской костюм. Влияние военного костюма на бытовой. Пурпуэн, широкие о-де-шосс, отложной воротник с кружевами, сапоги с раструбами, шляпа с большими полями. Костюм мушкетера. Женский костюм. Отход от геометризма испанской моды, появление пластицизма в костюме. Две части костюма – распашная роб, платье-котт, широкие рукава, узкий лиф, кружевной отложной воротник. /Лек/	5	1
7.2	Голландия. Первая половина 17 века. Мужской костюм. Под влиянием военного костюма и революции складывается строгий буржуазный костюм. Отторжение роскошных тканей, интерес к чёрному цвету. Принцип удобства и экономичности. Женский костюм. Связь костюма со средневековыми традициями. Кальвинистские добродетели. Простота формы и цветовая сдержанность, строгость декора. Скромность причёски, головного убора, небольшое количество украшений. /Лек/	5	1
7.3	Франция. Вторая половина 17 века. Мужская мода. Версальские моды: первый период – ринграв, шемиз, короткий камзол, распущенные по плечам локоны. Второй период – жюстокор, камзол, кюлоты, появление парика. Третий период: появление широкого бранденбургского плаща, муфты. Женский костюм. Версальские моды: первый период – отрезная роба, юбка делится на три части по горизонтали, причёска высокая, отделана кружевом. Второй период – модест и фрипон. Фижмы. Третий период – скромность в духе мадам де Ментенон. Причёска «смирения». /Лек/	5	1
7.4	Самостоятельная работа /Ср/	5	5

	Раздел 8. 18 век		
8.1	Франция. Первая половина 18 века. Эпоха регентства. Мужской костюм. Влияние версальских мод. Уменьшение объёма костюма. Изменение головного убора. Эпоха рококо. Постепенное уменьшение жилета. Приподнятые фалды жюстокора. Изменение размера и формы парика. Грим. Женский костюм. Эпоха регентства. Возвращение платья на обручах. Спинка Ватто. Эпоха рококо. Юбка панье, корсет, stomach, уменьшившаяся причёска. Грим. /Лек/	5	2
8.2	Россия. Первая половина 18 века. Реформы Петра I в области костюма. Мужской костюм – ориентация на французскую моду. Женский костюм – ориентация на немецкую моду. Сохранение русских традиций в народном костюме и одежде средних классов. /Лек/	5	2
8.3	Франция. Вторая половина 18 века. Мужской костюм. Создание собственного стиля, отличного от женского костюма. Освобождение от излишнего декора. Упрощение жюстокора. Влияние английского костюма. Женский костюм. Изменение формы панье, влияние причёски на внешний облик. Изменение силуэта костюма в 1770-1780-е годы. /Лек/	5	2
8.4	Англия. Вторая половина 18 века. Мужской костюм. Отказ от декора, использование шерстяных тканей, цветовая сдержанность. Появление новых форм костюма – редингот, спенсер, каррик. Женский костюм. Отказ от излишеств французской моды, сдержанность в юбке, ткани, причёске. /Лек/	5	2
8.5	Россия. Вторая половина 18 века. Влияние французской моды на мужской и женский костюм. Появление придворных платьев в русском стиле. /Лек/	5	2
8.6	Франция. Костюм эпохи революции и директории. Мужская мода. Отказ от символов дворянской культуры – париков, кюлотов, жюстокоров, Анкруаябли – стремление к оригинальности. Женский костюм. Отказ от панье и корсета. Появление шемиза и тонких тканей типа муслина. /Лек/	5	2
8.7	Самостоятельная работа /Ср/	5	6
8.8	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	5	9
	Раздел 9. 19 век		
9.1	Франция. 1800-1810-е годы. Амбир. Мужской костюм. Влияние английского костюма. Фрак, жилет, панталоны, цилиндр. Значение рубашки и шейного платка. Женский костюм. Стремление к копированию костюма античной статуи. Талия под грудью. «Нагая» мода. Новая причёска, обувь. /Лек/	6	1
9.2	Англия. 1800-1810-е годы. Мужской костюм. Денди. Их особый стиль поведения и костюма. Значение отточенной формы фрака и панталон. Женский костюм. Влияние французского пристрастия к античности. Английское производство ткани муслин. /Лек/	6	1
9.3	Россия. 1800-1810-е годы. Мужская мода. Влияние костюма английских денди. Костюм 18 века остается только в придворном костюме. Женский костюм. Влияние французского «античного» костюма. Значение кашмирских, турецких шалей. Появление в России производства шалей. /Лек/	6	1
9.4	Франция. 1820-1830 годы. Мужская мода. Фрак и сюртук. Появление чёрного галстука, фетровой шляпы. Романтические костюмы Теофила Готье и Альфреда Мюссе. Женская мода. Возвращение линии талии и корсета. Увеличение юбки и рукавов. Причёска и шляпа. /Лек/	6	1
9.5	Россия. 1820-1830-е годы. Мужская мода. Фрак и сюртук. Кюлоты и панталоны. Верхняя одежда. Женская одежда. Придворный костюм. Изменение силуэта и ткани платья. Корсет. Туфли на плоской подошве. Накидки и мантильи. Русские шарфы и шали. /Лек/	6	1
9.6	Франция. 1840-1860-е годы. Второе рококо. Начало применения швейной машины. Мужской костюм. Фрак, сюртук, узкие брюки, цилиндр. Творец женской моды Ч.Ф. Ворт. Кринолин. Появление новых типов тканей, химических красителей, прорезиненной ткани. /Лек/	6	1
9.7	Россия. 1840-1860-е годы. Второе рококо. Мужской костюм приобретает строгий, деловой характер. Роль сюртука, появление пиджака. Народный костюм продолжает традиции старинного национального костюма. Женский костюм. Кринолин, воланы, лиф с баской. Разнообразие типов верхней одежды. /Лек/	6	1
9.8	Франция. 1870-1890-е годы. Мужская мода. Закладываются основы современного мужского гардероба – брюки, жилет, пиджак. Женский костюм. Хрупкость женского образа, значение «профильного» силуэта. Юбка-турнюр, шлейф, разнообразие решения рукава. /Лек/	6	1

9.9	Россия. 1870-1890-е годы. Демократизация мужской моды – увеличивается значение пиджака. Студенческий костюм, красная рубаха – «гарибальдийка», народный костюм – чуйка, сибирка, рубаха. Женский костюм – парижские моды – турнюр – для аристократок, формирование образа курсистки. /Лек/	6	1
9.10	Самостоятельная работа /Ср/	6	8
	Раздел 10. 20 век		
10.1	Франция. 1900-1914 гг. Влияние стиля «ар нуво» на женский костюм. Парижские фирмы «Пакен», «Дусе», «Сёстры Калло» создающие новый плавный силуэт. Новаторство Поля Пуаре и влияние на его творчество художников Дягилевского балета. Отмена корсета. Развитие женского костюма для работающих женщин – «тайёр» и одежды для отдыха. /Лек/	6	2
10.2	Россия. 1900-1914 гг. Появление модных мастерских – «Бризак», «Г-жа Ольга», «Гиндус». Крупнейший русский модельер Н. П. Ламанова. Волнообразные формы и текучие линии. Постепенное упрощение женского костюма, его приспособление для различных занятий. /Лек/	6	2
10.3	Франция. 1920-1930-е годы. Габриэль Шанель и новый тип женщины. Главные критерии стиля «гарсон» – удобство и практичность, новый материал – джерси. Мадлен Вионне – возвращение женственности, драпировки, крой по косой линии. Эльза Скьяпарелли – оригинальность костюма, связанная с искусством дадаистов и сюрреалистов. /Лек/	6	2
10.4	СССР. 1920-1930 гг. Поиски советского образа в костюме. Н. П. Ламанова и традиции русского национального костюма. Проекты функциональных мужских и женских костюмов В.Е.Татлина. Прозодежда и идеи конструктивистов о области костюма. Геометрические формы текстильных узоров. В. Ф. Степанова, Л. С. Попова, А. М. Родченко. /Лек/	6	2
10.5	Франция. 1940-е годы. Костюмы времен второй мировой войны. Милитаризация женского костюма. Вынужденное своеобразие головного убора. /Лек/	6	1
10.6	Франция. 1950-е годы. Новый романтизм, как контраст форменной одежды. К.Диор возвратил в моду женственность и элегантность. «Женщина-цветок» от Диора. Возвращение в высокую моду Г. Шанель. Твидовый костюм – первая базовая модель эпохи «прет-а-порте». /Лек/	6	1
10.7	Франция. 1960-е годы. Футуристическая мода – А. Курреж, П. Карден, П. Рабанн. «Трапеция» И. Сен-Лорана. Молодежная мода. Распространение джинсов. Образ хиппи. /Лек/	6	1
10.8	1970-1980-е годы. В. Вествуд и мода панков в Англии. Японские дизайнеры моды – Р. Кавакубо, Й. Ямамото, И. Миякэ. Сексуальность костюма от Д. Версаче. Соединение авангарда и классики в творчестве Д. Дольче и С. Габбана. Выход в высокую моду дизайнеров из США – К. Кляйн, Р. Лорен, Д. Каран. /Лек/	6	1
10.9	1990-е годы. Деконструктивизм и его противники – Д. Гальяно, А. МакКуин. Элегантный прагматизм Т. Форда. /Лек/	6	1
10.10	Самостоятельная работа /Ср/	6	6
10.11	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	6	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету (5 семестр):

1. Костюм Древнего Египта.
2. Костюм Древней Греции.
3. Костюм Древнего Рима.
4. Костюм Византии.
5. Костюм западноевропейского средневековья.
6. Костюм Древней Руси.
7. Итальянский костюм эпохи Ренессанса.
8. Испанский костюм XVI века.
9. Французский костюм первой половины XVII века.
10. Версальские моды.
11. Голландская мода XVII века.
12. Мода французского рококо.
13. Русский костюм петровского времени.
14. Русский костюм елизаветинского времени.
15. Французский костюм эпохи Людовика XVI.
16. Английский костюм второй половины XVIII века.
17. Русский костюм екатерининского времени.
18. Французский костюм конца XVIII века.
19. Русский костюм конца XVIII века.
20. Французский костюм 1800-1820-х годов.
21. Английский костюм денди.
22. Русский костюм 1800-1820-х годов.
23. Французский костюм 1830-х годов.
24. Русский костюм 1830-х годов.
25. Французский костюм второго рококо.
26. Русский костюм второго рококо.
27. Французский костюм 1870-1890-х годов.
28. Русский костюм 1870-1890-х годов.

Вопросы к экзамену (6 семестр):

1. Французский костюм эпохи «ар нуво». Поль Пуаре.
2. Русский костюм эпохи модерна.
3. Габриэль Шанель.
4. Мадлен Вионне.
5. Эльза Скьяпарелли.
6. Советский костюм эпохи конструктивизма.
7. Костюм 1940-х годов.
8. Кристиан Диор.
9. Европейская мода 1960-х годов.
10. Советская мода 1960-х годов.
11. Футуристическая мода.
12. Пьер Карден.
13. Ив Сен-Лоран.
14. Джанни Версаче.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Васильев, А. А. От Мини до Макси. Мода 1960-х годов. — М., 2010 – 200 С.
2. Вайнштейн, О. Б. Денди. — М., 2006.-110 С.
3. Горбачева, Л. М. Костюм XX века от Поля Пуаре до Эммануэля Унгаро. — М., 1996 – 120.С.
4. Горбачева, Л. М. Костюм средневекового Запада. — М., 2000. – 150.С.
5. История моды с XVIII по XX столетие. Коллекция института костюма Киото. — М., 2003. – 300 С.
6. Каршинова Л. В. Русский народный костюм. — М., 2005. – 110 С.
7. Кирсанова Р. М. Сценический костюм и театральная публика в России XIX века. — М., 1997. – 120 С.
8. Кирсанова Р. М. Русский костюм и быт XVIII-XIX веков. — М., 2002. – 200 С.
9. Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М. Иллюстрированная энциклопедия моды. — Чехословакия, 1986.
10. Климова, Н. Т. Народный орнамент в композиции художественных изделий. — М., 1993. – 400 С
11. Комиссаржевский, Ф. Ф. История костюма. — М., 2005 – 350 С.
12. Коршунова, Т. Т. Костюм в России XVIII - начала XX века из собрания государственного Эрмитажа. — Л., 1979. – 250 С.
13. Мерцалова, М. Н. Костюм разных времен и народов. Т.1. — М., 1993. – 150,С.
14. Мерцалова, М. Н. Костюм разных времен и народов. Т.2. — М., 2001. – 200 С.
15. Нерсесов, Я. Н. Они определяли моду. — М., 2006.
16. Стриженова, Т. К. Из истории советского костюма. — М., 1972. – 240. С.

Дополнительная литература:

1. Барбе д 'Оревельи. О дендизме и Джордже Браммеле. — М., 2000.
2. Минни Кастель. Миф Версаче. — СПб, 2008.
3. Некрасова, Е. А. Томас Гейнсборо.— М., 1990.
4. Рыбаков, Б. А. Язычество древних славян. — М., 1994.
5. Терешкович, Т. А. Словарь моды. — Минск, 1999.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Государственный Эрмитаж. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.hermitagemuseum.org/> (дата обращения: 01.09.2023).
2. Русский музей. [Электронный ресурс]. URL: <http://rusmuseum.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Для успешного и полного освоения дисциплины «История костюма» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению подлинных предметов костюма в собраниях петербургских музеев и просмотру исторических фильмов.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала с историей изобразительного искусства.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

История сценографии

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра русского театра**
Учебный план 2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.)
очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах: зачет 6 экзамен 7
в том числе:		
аудиторные занятия	52	
самостоятельная	11	
часов на контроль	45	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, доцент Овэс Любовь Соломоновна

Рабочая программа дисциплины

История сценографии

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03
Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра русского театра

Протокол от _____ 2023 г. № ____

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Чепуров Александр Анатольевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель данной дисциплины – освоение будущими сценографами проблематики сценического пространства, истории театрально-декорационного искусства; знакомство с новейшими сценографическими достижениями.
2	Задачи: изучая данный курс студенты должны получить представление о философии сценического пространства, его эволюции; осознать сценографический процесс, как часть театрального; познакомиться с достижениями мировой и отечественной сценографии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.В
Освоение дисциплины «История сценографии» опирается на материал дисциплин «История русского театра», «История зарубежного театра», «История зарубежного ИЗО», «История русского ИЗО».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История русского театра
2	История зарубежного театра
3	История зарубежного ИЗО
4	История русского ИЗО
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Преддипломная практика
2	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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

УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций

УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии театрально-декорационного искусства;
3.1.2	- исторические факты и имена, связанные с созданием произведений театрально-декорационного искусства, включая современные;
3.2 Уметь:	
3.2.1	- оценивать достижения художественной культуры на основе знания исторического контекста;
3.2.2	- анализировать произведения театрально-декорационного искусства. Ориентироваться в круге идей, выдвинутых мировой сценографией за всю ее многовековую историю;
3.3 Владеть:	
3.3.1	- профессиональной лексикой, грамотно использовать ее в своей деятельности в области истории искусств;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Эволюция сценического пространства в процессе смены театральных систем		
1.1	Введение. Философия пространства. /Лек/	6	2
1.2	Театр эпохи эллинизма. Исторические предпосылки. /Лек/	6	3
1.3	Средние века. Рождение театра из антифонного пения. /Лек/	6	2
1.4	Театр эпохи Возрождения. Существование двух противоположных моделей организации сценического пространства: елизаветинской (шекспировской) сцены и итальянской перспективной. /Лек/	6	3
1.5	Барочный театр. Исторические предпосылки. Новое мировосприятие. /Лек/	6	2
1.6	Театр эпохи Классицизма. Рационализм. Нормативность. Новая концепция мира и человека в нем. /Лек/	6	2
1.7	Театр эпохи Просвещения. Новое понимание театрального синтеза. Соло художника в музыкальном спектакле. Декорация как картина. /Лек/	6	3
1.8	Театр эпоха романтизма. Новое мироощущение. Кардинально иное понимание сценического пространства. Его драматизм, переменчивость, контрастность. /Лек/	6	3
1.9	Археологический натурализм. Исторические предпосылки его возникновения. Археологический «бум». Интерес европейцев к раскопкам, выставкам находок, публикациям по этой теме. /Лек/	6	2
1.10	Самостоятельная работа /Ср/	6	5
1.11	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	6	9
	Раздел 2. Сценография эпохи режиссерского театра (конец XIX - начала XXI веков. Основные тенденции. Творчество ведущих мастеров отечественной и мировой сценографии)		
2.1	Натурализм и символизм. Мировоззренческие основы. /Лек/	7	1
2.2	Адольф Аппиа. Универсализм его художественной личности. Утопический, кабинетный характер творчества. /Лек/	7	1
2.3	Гордон Крэг. Работа над Шекспиром. /Лек/	7	1
2.4	Оформление музыкальных спектаклей в последней четверти XIX века. /Лек/	7	1
2.5	Русское театрально-декорационное искусство конца XIX века. /Лек/	7	2
2.6	Мир искусства. История художественного объединения. /Лек/	7	1
2.7	Театрально-декорационное искусство Серебряного века. /Лек/	7	1
2.8	Творчество А. Я. Головина. Спектакли Вс. Мейерхольда на сцене Александринского и Мариинского театров («Дон Жуан», «Маскарад», «Каменный гость», «Орфей и Эвридика и др.). Сотрудничество с К. С. Станиславским. /Лек/	7	1
2.9	Авангард и театр. /Лек/	7	1
2.10	Кубофутуризм в изобразительном искусстве и театре. /Лек/	7	1
2.11	Конструктивизм и его театральная модель. /Лек/	7	1
2.12	Сценография театра Е. Вахтангова. /Лек/	7	1
2.13	Ленинградская сценографическая школа 1920-х – первой половины 1930-х годов. Ее мастера – выученики формальных школ. Общая характеристика. /Лек/	7	1
2.14	Крупнейшие представители сценографического авангарда 1920-х - 1930-х годов XX века и эволюция их творчества: Владимир Дмитриев, Моисей Левин, Николай Акимов. Исаак Рабинович. /Лек/	7	1
2.15	Отечественный и западный радикализм в отношении пространства. Соединение зрительного зала и сцены. /Лек/	7	1
2.16	Отечественные живописцы и графики в театре второй половины 1930-х – 1950-е годы. Взаимодействие изобразительного и сценического искусства. /Лек/	7	1
2.17	Рождение метафорической декорации в музыкальном театре. /Лек/	7	1

2.18	Валерий Доррер. Борис Мессерер. Энар Стенберг. /Лек/	7	1
2.19	Новая волна в сценографии. /Лек/	7	2
2.20	Действенная сценография. /Лек/	7	1
2.21	Формирование единой пластической среды. /Лек/	7	2
2.22	Национальные сценографические школы /Лек/	7	2
2.23	Театр художника: Тадеуш Кантор. /Лек/	7	1
2.24	Сценографические парадоксы. Явление постмодернизма в театре. /Лек/	7	1
2.25	Сценография последних десятилетий XX - начала XXI века. /Лек/	7	2
2.26	Самостоятельная работа /Ср/	7	6
2.27	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	7	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету (6 семестр):

1. Введение. Античный театр. Греция
2. Театр эпохи Эллинизма. Рим
3. Средневековый театр
4. Театр эпохи Возрождения
5. Барочный театр
6. Театр эпохи Классицизма
7. Театр эпохи Просвещения
8. Театр эпохи Романтизма
9. Археологический натурализм

Вопросы к экзамену (7 семестр):

1. Натуралистический и символистский театр
2. Адольф Аппиа
3. Гордон Крэг
4. Русский музыкальный театр. Оформление спектаклей в последней четверти XIX века - начале XX века. Мамонтовская опера. Деятельность К.Коровина и А. Головина на императорской сцене
5. Русский драматический театр. Оформление спектаклей в последней четверти XIX века - начале XX века. Деятельность В.А. Симова
6. Объединение «Мир искусства». Дягилевские сезоны (1908-1914). Работы мирискусников на сцене МХТ
7. Театрально-декорационное искусство Серебряного века. Старинный театр и его художники. Театры малых форм.
8. Творчество А.Я. Головина
9. Авангард и театр. Театральные проекты художников русского авангарда (1910-1920-е гг.). Дягилевские сезоны (1915- 1929)
10. Кубофутуризм в изобразительном искусстве и театре. Камерный театр и его художники
11. Театральный конструктивизм и его эволюция. Мейерхольд и художники
12. Сценография театра Е. Вахтангова. Художники Еврейского театра. Украинский театральный авангард и его художники
13. Ленинградская сценографическая школа 1920-х–первой половины 1930-х годов
14. Крупнейшие представители сценографического авангарда 1920-х-1930-х годов XX века и эволюция их творчества: Творчество Владимира Дмитриева, Моисея Левина, Николая Акимова. Исаака Рабиновича
15. Отечественный и западный радикализм в отношении пространства. Соединение зрительного зала и сцены. Опыты с внесценическим пространством. Сценическая конструкция театра Старой Голубятни. Творчество Э. Пискатора и В. Гропиуса. Эксперименты Н. Охлопкова, Я. Штоффера. Освобожденное пространство брехтовского театра. Идея «безрамповой сцены» в европейском театре 1960-1970-х. Ее развитие в современном театре. Опыты с внесценическими пространствами
16. Отечественные живописцы и графики в театре второй половины 1930-х – 1950-е годы. Взаимодействие изобразительного и сценического искусства
17. Рождение метафорической декорации в музыкальном театре. Творчество С. Вирсаладзе. Работы Г. Мосеева и С. Юнович
18. Валерий Доррер. Борис Мессерер. Энар Стенберг
19. Новая волна в сценографии. Выпускники ВГИКа В. Левенталь, М. Соколова, Н. Двигубский, В. Серебровский, А. Бойм и их работа в музыкальном, драматическом, кукольном театре
20. Формирование единой пластической среды. Творчество Эдуарда Кочергина, Марта Китаева, Даниила Лидера, Д. Боровского, С. Бархина
21. Национальные сценографические школы: латышская, грузинская, дагестанская
22. Творческие союзы режиссеров и художников
23. Театр художника: Тадеуш Кантор. Юзеф Шайна, Лешек Мондзик, Питер Шуман, Ахим Фрайр, Роберт Уилсон. Представители в России: Д. Крымов. АХЕ.
- Пражские Квадриеннале второй половины XX-начала XXI века. Их результаты
23. Явление постмодернизма в театре. Взаимодействие новейших форм изобразительного искусства и театра. Сценография последних десятилетий XX-начала XXI века.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Александр Головин. Путь художника. Художник и время: Альбом / Автор и составитель М.Н. Пожарская. М., 1990.
2. Александр Яковлевич Головин. Встречи и впечатления. Письма. Воспоминания о Головине. Л.-М. 1960.
3. Боровский Д.Л. Убегающее пространство. М., 2006.
4. Бартошевич А.А. Акимов. Л., 1933.
5. Бархин С.М. Ламповая копоть. М., 2008.
6. Бассехес А.И. Художники на сцене МХАТ. М., 1960.
7. Бачелис Т. Эволюция сценического пространства (от Антуана до Крэга) // Западное искусство. XX век. М., 1978.
8. Бачелис Т.И. Шекспир и Крэг. М., 1983.
9. Березкин В.В. Искусство сценографии мирового театра. От истоков до сер. XX века. М. 1997.
10. Березкин В.И. В.В. Дмитриев. Л., 1981.
11. Березкин В.В. Искусство сценографии мирового театра. Вторая половина XX века. М., 2001.
12. Березкин В.В. Искусство сценографии мирового театра. Мастера XVI-XX вв. М., 2002.
13. Березкин В.В. Искусство сценографии мирового театра. Театр художника. Истоки и начала. М., 2006.
14. Березкин В.В. Искусство сценографии мирового театра. Театр художника. Мастера. М., 2006.
15. Бобылева А. Отшельник Аппиа // Московский наблюдатель. 1992, № 1.
16. Власова Р.И. Русское театральное-декорационное искусство начала XX века. Из наследия петербургских мастеров. Л., 1984.
17. Гвоздев А.А., Пиотровский Адр. История европейского театра: Античный театр. Театр эпохи феодализма. М.; Л., 1931.
18. Гвоздев А.А. Западноевропейский театр рубежа XIX и XX вв. Л., 1939.
19. Гремиславский И.Я. Композиция сценического пространства в творчестве В.А. Симова. М., 1953.
20. Давид Боровский. Костюмы: Альбом. М., 2010.
21. Давыдова М.В. Очерки по истории русского театральное-декорационного искусства XVIII-начала XX в. М., 1974
22. Иванов В.В.. Пространственная структура раннего театра и асимметрия сценического пространства // Театральное пространство: материалы научной конференции (1978). М. 1979.
23. Камерный театр и его художники. 1914-1934: Альбом. М., 1934.
24. Козлинский В.И., Фрезе Э.П. Художник и театр. М. 1975.
25. Константин Коровин. Жизнь и творчество. Письма, документы, воспоминания. М., 1963.
26. Костина Е.М. Художники сцены русского театра XX века. М., 2002.
27. Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр: Очерки истории: От истоков до середины XVIII века. Л., 1979.
28. Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр: Очерки истории: Эпоха Новерра. Л., 1981.
29. Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр: Очерки истории: Преромантизм. Л., 1983.
30. Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр: Очерки истории: Романтизм. Л., 1996.
31. «Маскарад» Лермонтова в эскизах Головина. Л.-М., 1941.
32. Михайлова А.А. Образный мир сцены. М., 1979.
33. Михайлова А.А. Сценография: теория и опыт. М., 1990.
34. Михайлова А.А. и др. Мейерхольд и художники: Альбом. М., 1995.
35. Михайлова А.А., Кречетова Р.П. Давид Боровский. М., 2002.
36. Мокульский С. История западноевропейского театра: Том второй «Театр эпохи Просвещения». М., 1936.
37. Мокульский С. История западноевропейского театра. М.; Л., 1939.
38. Мокульский С.С. Вещественное оформление спектакля во Франции накануне классицизма // О театре. III. Л., 1929.
39. Нехорошев Ю.И. Художник В.А. Симов. М., 1984.
40. Олег Шейнцис. Зачем нужен художник / Составитель А.В. Оганесян. М., 2008.
41. Очерки по истории европейского театра п/р А.А. Гвоздева и А.А. Смирнова. Петербург. 1923.
42. Пожарская М.Н. Русское театральное-декорационное искусство конца XIX—начала XX века. М., 1970.
43. Пожарская М.Н. Русские сезоны в Париже. Эскизы декораций и костюмов. 1908-1929. М., 1988.
44. Ракитина Е. В зеркале сцены. М., 1975.
45. Свобода Йозеф. Тайна театрального пространства: Лекции по сценографии. М., 2005.
46. Силюнас В.Ю. Испанский театр XVI-XII веков: От истоков до вершин. М., 1995.
47. Советские художники театра и кино 75: Сборник статей. М., 1977.
48. Советские художники театра и кино 76: Сборник статей. М., 1978.
49. Советские художники театра и кино 77-78: Сборник статей. М., 1980.
50. Советские художники театра и кино 79: Сборник статей. М., 1981.
51. Советские художники театра и кино 5: Сборник статей. М., 1983.
52. Советские художники театра и кино 6: Сборник статей. М., 1984.
53. Советские художники театра и кино 7: Сборник статей. М., 1986.
54. Сыркина Ф.Я., Костина Е.М. Русское театральное-декорационное искусство. М., 1978.
55. Художник, сцена, экран: Сборник статей. М., 1975.
56. Художник, сцена: Сборник статей. М. 1978.
57. Художник и сцена: Сборник статей. М., 1988.
58. Художник и зрелище: Сборник статей. М., 1990.
59. Эдуард Кочергин. Сценография. Санкт-Петербург. 2006.
60. Фрейденберг О.М.. Миф и театр. М. 1988.
61. Фукс Г. Революция театра. СПб., 1912.

Дополнительная литература:

1. Абрамцево. Л., 1988.
2. Александра Экстер. Путь художника. Художник и время: Альбом / Автор и составитель Г.Ф. Коваленко. М., 1993.
3. Архитектура античного мира п/р В.П. Зубова и Ф.А. Петровского. М., 1940.
4. Базанов В.В. Сцена XX века. Л., 1990.

5. Бассехес А. Театр и живопись Головина. М., 1970.
6. Басыров А.Я. Константин Алексеевич Коровин. М., 1985.
7. Березкин В.И. Театр Йозефа Свободы. М., 1973.
8. Березкин В.И. Март Китаев. Л., 1984.
9. Березкин В.И. Художник в театре Чехова. М., 1987.
10. Березкин В.И. Советская сценография 1917-1941. М., 1990.
11. Березкин В.И. Польский театр художника. М., 2004.
12. Боянус С. Иниго Джонс // Зеленая птичка. Пг., 1922.
13. Вазари Д. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Т.2-5. М., 1963.
14. Ванслов В. Симон Вирсаладзе. М., 1969.
15. Веселовский А. Старинный театр в Европе. М., 1870.
16. Витрувий. Десять книг об архитектуре. М., 1936; репринтное издание. М., 2006.
17. Власова Р. Константин Коровин. М., 1964.
18. Волконский Сергей. Сценическая обстановка и человек // Ежегодник и императорских театров, 1911, № 7.
19. Волконский Сергей. Адольф Аппиа; Хеллерау; Аппиа и Крэг // Художественные отклики. СПб, 1912.
20. Гвоздев А.А. Иосиф Фуртенбах и оформление спектакля на рубеже XVI-XVII вв. // О театре. III. Л., 1929.
21. Гвоздев А.А. Конструктивизм и преодоление театральной эстетики Ренессанса // Гвоздев А. Театральная критика. Л., 1987.
22. Гвоздев А.А. Художник в театре. Л.-М., 1931.
23. Гиляровская Н. Декоративное искусство за 12 лет // Искусство. 1922. № 7-8.
24. Грабарь Игорь. Театр и художники // Весы, 1908, № 4.
25. Давыдова М.В. Художник в театре начала XX века. М., 1999.
26. Данилова И.Е. Брунеллески во Флоренции: Творческая личность в контексте ренессансной культуры. М., 1991.
27. Евреинов Н. Режиссер и декоратор // Ежегодник и императорских театров, 1909, № 1.
28. Захаров А. Эгейский мир. П., 1924.
29. Извеков Н.И. Сцена. М., 1935.
30. Извеков Н. Техника сцены. Л., 1940.
31. Иллюстрированная история мирового театра п/р Дж. Рассела Брауна. М., 1999.
32. Коваленко Г.Ф. Художник театра Даниил Лидер. М., 1980.
33. Коган Д. Сергей Юльевич Судейкин. М., 1975.
34. Костина Е. Федор Федорович Федоровский. М., 1960.
35. Кнабе Г.С. Древний Рим – история и повседневность: Эпоха. Быт. Костюм: Очерки. М., 1986.
36. Коноплева М.С. Театральный живописец Джузеппе Валериани. Л., 1948.
37. Кулешова В.Н. Эдуард Кочергин. Л., 1990.
38. Кулишер И.М. история экономического быта Западной Европы. М., 1926.
39. Курбатов В. Перспективисты и декораторы // Старые годы. 1911. Июль-сентябрь
40. Ленинградские художники театра: Сборник статей. Л., 1971.
41. Лукомский Г. Античные театры и традиции в истории эволюции театрального здания. СПб., 1913.
42. Марголин Самуил. Художник театра за 15 лет. М., 1933.
43. Миклашевский К. La commedia dell'arte. Пг., 1917.
44. Минц Н.В. Театральные коллекции Франции. М., 1989.
45. Михайлов Б.П. Витрувий и Эллада. Основы античной теории архитектуры. М. 1967.
46. Пожарская М. Ниссон Шифрин. М., 1971.
47. Пружан Н. Лев Самойлович Бакст. Л., 1975.
48. Пьетро ди Готтардо Гонзага. 1751-1831. Жизнь и творчество. Сочинения / Ф.Я. Сыркина (монографическое исследование и предисловие), А.Г. Мовшенсон (пер. сочинений, коммент. и послесл.). М., 1974.
49. Ракитина Е.Б. Новые принципы сценического оформления в театральных декорациях 1920-х г. М., 1970.
50. Реконструкция старинного спектакля: Сборник научных трудов. М., 1990.
51. Рудницкий Константин. Художники в театре Мейерхольда // Интерсцена' 71.
52. Рудницкий К. Николай Сапунов // Советские художники театра и кино-79. М., 1981.
53. Рындин Вадим. Художник и театр. М., 1966.
54. Старинный спектакль в России. Л., 1928.
55. Струтинская Е.И. Искания художников театра.
56. Петербург--Петроград--Ленинград 1910--1920-е годы. М., 1998.
57. Сыркина Ф.Я. Петр Владимирович Вильямс. М., 1953.
58. Сыркина Ф.Я. Русское театрально-декорационное искусство второй половины XIX века: Очерки. М., 1956.
59. Сыркина Ф.Я. И. Рабинович. М., 1972.
60. «Сцена», журнал, за все годы его существования
61. Театральное пространство во Флоренции XV-XVII веков: Зрелища и музыка во Флоренции эпохи Медичи: Брунеллески. Вазари, Буонталенти, Париджи: Документы и реконструкции. [Каталог выставки]. М. 1978.
62. Третьяков Н. Владимир Владимирович Дмитриев. М., 1953.
63. Финкельштейн Е.Л. Театральная техника XVI-XVII вв. // О театре. II. Л., 1927.
64. Финкельштейн К. Жан Капо и театр Старой Голубятни. Л., 1971.
65. Флексиг Э. Театральная декорация в Италии в XVI в. Л., 1941.
66. Фрейденберг О.М.. Семантика архитектуры вертепного театра // Декоративное искусство. 1978. № 2. С. 41-44.
67. Хмелева Н. Художники мамонтовской оперы. От живописи к театру // 1998. № 46. Художники театра о своем творчестве: Сборник. М., 1973.
68. Чернова А. Советы королевского драпировщика // Театр. 1969. № 3.
69. Чернова А.Д. ...Все краски мира, кроме желтой. М., 1987.
70. Чугунов Г. М.В. Добужинский. Л., 1984.
71. Шифрин Н. Художник в театре. Л., 1964.

72. Эфрос А. Живопись театра // Аполлон, 1914, № 10.
 73. Эткин М. А.Н.Бенуа. Л.;М., 1984.
 74. Эткин М. Акимов-художник. Л., 1960.
 75. Ястребицкая А.Л. Западная Европа XI-XIII веков: Эпоха. Быт. Костюм. М., 1978.
 76. History of the theatre. Ninth edition. / Oscar G. Bockett, Franklin J. Hildy. USA. 2003.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
2. Официальный сайт Петербургского театрального журнала. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ptj.spb.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
3. Официальный сайт Международной выставки театральных художников «Пражская Квардиеннале» (International Exhibition of Scenography and Theatre Architecture). [Электронный ресурс]. URL: <http://www.pq.cz/>; <http://www.sceno.org/> (дата обращения: 01.09.2023).
4. Официальный сайт OISTAT. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.oistat.org/> (дата обращения: 01.09.2023).
5. Официальный сайт журнала «Сцена». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.the-stage.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
6. Официальный сайт ГЦТМ им. А.А. Бахрушина. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gctm.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
7. Официальный сайт СПГМТиМИ. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.theatremuseum.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.
- В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

Для успешного и полного освоения дисциплины «История сценографии» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников: эскизов декораций и костюмов, хранящихся в специализированных музеях и библиотеках. Постоянно углублять знания истории сценографии с помощью имеющейся обширной литературы. Следить за современным сценографическим процессом, посещая выставки и спектакли, читая периодические театральные издания.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых материалов с реальной практикой театра, мастер-классы сценографов, посещение выставок и мастерских художников, спектаклей, знакомство с работой постановочных цехов и мастерских, где изготавливаются декорации.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Грим и постиж

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра сценографии и технологии театра кукол**
Учебный план 2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.)
очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 7
аудиторные занятия	30	
самостоятельная	33	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

б/с, доцент Важинская Елена Владимировна

Рабочая программа дисциплины

Грим и постиж

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03

Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра сценографии и технологии театра кукол

Протокол от __ _____ 2023 г. № __

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Алексеев Александр Борисович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Знакомство и изучение всех видов грима, а также постижорных работ. Обучение студентов владеть приемами грима на живом и статичном лице персонажей кукольного представления; изготавливать и эксплуатировать различные виды париков, разработанных в соответствии с художественно-пластическими требованиями спектакля театра кукол; владеть приемами грима на живом и статичном лице персонажей кукольного представления.
---	---

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.В
Освоение дисциплины «Грим и постиж» методически связано с дисциплиной «Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы».	
Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Композиция театральной куклы», «Сценографическая композиция», а также связана с «Историей костюма», «Скульптурой», «Рисунком», «Живописью» и «Технологией художественного оформления спектакля».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Живопись
2	История костюма
3	Скульптура
4	Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы
5	Рисунок
6	Технология художественного оформления спектакля
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная практика
3	Композиция театральной куклы
4	Сценографическая композиция

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-9: Готов к исполнению обязанностей главного художника организации исполнительских искусств и обеспечению художественного уровня сценического оформления спектаклей театре кукол, интерьеров театра кукол
ПК-9.1: Понимает основные принципы организации процесса сценического оформления в профессиональной организации исполнительских искусств
Понимает основные принципы организации процесса при воплощении внешней художественной формы спектакля в театре кукол в соответствии с замыслом и авторским проектом художника-постановщика
ПК-9.2: Знаком со всеми составляющими проекта сценического оформления спектакля театра кукол
Знаком со всеми составляющими проекта сценического оформления спектакля театра кукол при изготовлении и ремонте куклы различных систем и элементами материальной части спектаклей театра кукол
ПК-9.3: Опирается в работе на актуальную картину мирового и отечественного театрального процесса
Опирается в работе на актуальную картину мирового и отечественного театрального процесса учитывая специфику постижерных работ драматического театра в применении к требованиям производства театра кукол
ПК-9.4: Понимает специфику творческого процесса, связанного с созданием кукол, костюмов, светового оформления и грима
Понимает специфику творческого процесса при изготовлении и ремонте куклы различных систем и элементы материальной части спектаклей театра кукол;
ПК-9.5: Знаком со спецификой организации деятельности производственных мастерских
Знаком со спецификой организации деятельности производственных мастерских и может быть полноценным участником творческого процесса художественно - производственных цехов театра кукол
ПК-9.6: Определяет и твердо придерживается одного творческого направления в работе
определяет и твердо придерживается одного творческого направления в работе при разработке сценической конструкции в соответствии с пластическим образом спектакля;
ПК-9.7: Способен настроить систему взаимодействия различных частей творческого коллектива
Способен настроить систему взаимодействия различных частей творческого коллектива и умеет работать с производственными и сценическими цехами: проведение технического совета, выработка производственного задания каждому цеху, составление графика изготовления материальной части в соответствии с планом репетиций;
ПК-9.8: Выстраивает систему мотивации артистического и художественного персонала (материальной и нематериальной)
Выстраивает систему мотивации артистического и художественного персонала дают навыки художественного руководства производственно-технологическим процессом создания спектакля;
ПК-9.9: Обладает навыком объективной оценки театральной работы как своей, так и коллег по цеху
обладать навыком объективной оценки театральной работы как своей, так и коллег по цеху дает умение работать с производственными и сценическими цехами: проведение технического совета, выработка производственного задания каждому цеху, составление графика изготовления материальной части в соответствии с планом репетиций;

ПК-9.10: Обладает системным мышлением и способен к долгосрочному стратегическому планированию жизни коллектива
Обладать системным мышлением и способностью к долгосрочному стратегическому планированию жизни коллектива дает знание и умение использовать технологические особенности различных видов театра кукол (ширма, марионеточный театр и др.) при разработке сценической конструкции в соответствии с пластическим образом спектакля. Знание законов технологии художественного оформления спектакля в театре кукол, которое помогает художнику на практике объединить куклы и детали оформления, точно определяя их масштабное соотношение и составлять художественно-технологическую документацию выпускаемого спектакля: изготовление габаритных чертежей деталей декорации, шаблоны кукол и бутафории, задание по механике кукол и пр.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 - историю грима и косметики. Грим и жанр. Роль грима в создании сценического образа.
3.1.2 - оборудование постижерных мастерских. Основные технологии и инструменты. Парики, бороды, усы.
3.1.3 - специфику постижерных работ драматического театра в применении к требованиям производства театра кукол;
3.1.4 - принцип расчета затрат на гримерные работы;
3.2 Уметь:
3.2.1 - создать грим актеров "живого" плана.
3.2.2 - создать грим театральной куклы и театральной маски.
3.2.3 - создать парик на актеров театра кукол. Парик театральной куклы
3.2.4 - передать портретную характеристику персонажа с эскиза на объект;
3.2.5 - выполнить театральный парик любой конструкции в соответствии с авторским эскизом;
3.2.6 - осуществить общий монтаж парика
3.3 Владеть:
3.3.1 - снятия гипсовой маски с лица актера
3.3.2 - крепления масок

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Грим. Основные сведения о гриме		
1.1	Из истории грима и косметики. Грим и жанр. Роль грима в создании сценического образа. /Пр/	7	5
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	7	2
	Раздел 2. Грим в театре кукол		
2.1	Грим актеров "живого" плана. /Пр/	7	2
2.2	Грим театральной куклы и театральной маски. /Пр/	7	3
2.3	Самостоятельная работа /Ср/	7	6
	Раздел 3. Маски театра кукол		
3.1	Крупно-объемные маски. /Пр/	7	1
3.2	Маски "аплике". /Пр/	7	1
3.3	Снятие гипсовой маски с лица актера. /Пр/	7	2
3.4	Крепления масок. /Пр/	7	1
3.5	Самостоятельная работа /Ср/	7	8
	Раздел 4. Постиж		
4.1	Знакомство с оборудованием постижерных мастерских. Основные технологии и инструменты. Парики, бороды, усы. /Пр/	7	5
4.2	Самостоятельная работа /Ср/	7	2
	Раздел 5. Парик в театре кукол		
5.1	Парик на актеров театра кукол. /Пр/	7	2
5.2	Парик театральной куклы. /Пр/	7	3
5.3	Самостоятельная работа /Ср/	7	6
	Раздел 6. Конструктивные особенности париков театра кукол		
6.1	Конструкции. /Пр/	7	0,5
6.2	Крепления. /Пр/	7	0,5
6.3	Обработка материалов. Стилистика материалов. Имитация фактур. /Пр/	7	1
6.4	Монтаж фрагментов. /Пр/	7	1
6.5	Общий монтаж парика. /Пр/	7	1
6.6	Крепления. Подгонка на актера. /Пр/	7	1
6.7	Самостоятельная работа /Ср/	7	9
6.8	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	7	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
<ul style="list-style-type: none"> - владение приемами грима на живом и статичном лице персонажей кукольного представления; - умение передать портретную характеристику персонажа с эскиза на объект; - как выполнить театральную парик любой конструкции в соответствии с авторским эскизом; <p>Очная форма обучения: На зачет в 7 семестре выносятся изготовление парика в соответствии с технологиями театральной куклы, несколько вариантов грима театральной куклы на одном скульптурном рельефе головы.</p>
5.2. Темы письменных работ
не предусмотрены
5.3. Фонд оценочных средств
<p>В связи с практическим характером курса «Грим и постиж в театре кукол» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки заданий, полученных в ходе практических занятий.</p> <p>На зачете студент предоставляет работы, характеризующие освоение им дисциплины в соответствии с задачами курса и требованиями к уровню освоения его содержания.</p> <p>Очная форма обучения: На зачет в 7 семестре выносятся изготовление парика в соответствии с технологиями театральной куклы, несколько вариантов грима театральной куклы на одном скульптурном рельефе головы.</p> <p>см. приложение</p>

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
<p>Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ли, Б. Грим для театра, кино и телевидения. — М.: Искусство, 1997. 2. Рагул, Д. Грим. Пособие для техникумов, театральных вузов, студий. — М.: Художественная литература, 1935. 3. Лебединский, П.А., Лачников, В.П. Грим. Энциклопедия сценического самообразования. — 1909. 4. Писаренко, Ю. Хрестоматия актера. Сборник: Мимика, Грим, Прическа, Движение, Речь. Искусство актера. — М.: Театинопечат, 1930. 5. Сыромятникова, И.С. Технология грима. Практическое пособие. — 1991. 6. Сыромятникова, И.С. Искусство грима и макияжа. — М.: РИПОЛ классик, 2005. <p>Дополнительная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Пармон, Ф.М. Композиция костюма. Одежда, обувь, аксессуары. Учебник для ВУЗов. — М.: Триада Плюс, 2002. 2. Лачников, В.П. Искусство мимики. Энциклопедия сценического самообразования. Издательство журнала «Театр и Искусство», т.1. — 1909. 3. Советов, М. Театральные куклы. (Технология изготовления). — СПб: СПБГАТИ, 2003. 4. Мерцалова, М.Н. Костюм разных времен и народов. — СПб: Академия моды, 2001. 5. Киреева, Е.В. История костюма. — М.: Просвещение, 1970. 6. Захаржевская, Р.В. История костюма. — М.: РИПОЛ классик, 2005. 7. Козлов, Т.В. Основы теории проектирования костюма. — М.: ЛЕГПРОМБЫТИЗДАТ, 1988. 8. Громько, А. Маски и скульптура Тропической Африки. — М., 1995. 9. Соломоник, И.Н. Традиционный театр кукол Востока. Основные виды театра объемных форм. — М., 1992. 10. Гундзи, М. Японский театр Кабуки. — М, 1969. 11. Френсис Келли, Рендольф Швабе. История костюма и доспехов. От крестоносцев до придворных щеголей. — М.: Центрполиграф, 2007. 12. Кибалова, Л., Гербенова, О., Ламарова, М. Иллюстрированная энциклопедия моды. — Прага: АРТИА, 1966. 13. Современная энциклопедия. Аванта+. Мода и стиль. — М.: Аванта+, 2002. 14. Комиссаржевский, Ф.Ф. История костюма. — Минск, 1998. <p>Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 02.09.2023). 2. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.stdrf.ru/ (дата обращения: 02.09.2023). 3. Официальный сайт Международного Союза кукольных театров. [Электронный ресурс]. URL: http://www.unima.org/ (дата обращения: 02.09.2023). 4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sptl.spb.ru/ (дата обращения: 02.09.2023). 5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 02.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, а также поиск и подбор материалов необходимых для практического выполнения заданий (по материалам музейных коллекций и библиографическим источникам).
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Грим и постиж» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению основной и дополнительной литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала, примеров ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику студенты.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Технология художественного оформления спектакля

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра сценографии и технологии театра кукол**
Учебный план 2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.)
очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **15 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	540	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 8
аудиторные занятия	224	
самостоятельная	307	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

б/с, доцент Важинская Елена Владимировна

Рабочая программа дисциплины

Технология художественного оформления спектакля

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03
Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра сценографии и технологии театра кукол

Протокол от _____ 2023 г. № ____

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Алексеев Александр Борисович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Основной целью курса «Технология художественного оформления спектакля» является подготовка студента к самостоятельной работе в области театрального производства умение успешно воплощать на сцене разработанный режиссёром и художником постановщиком художественный замысел спектакля.
2	Задачи курса: освоение технологии художественного оформления спектакля ознакомит студента со структурой театрального производства; даст навыки художественного руководства производственно-технологическим процессом создания спектакля; раскроет технологические возможности различных видов театра кукол по развитию пластической идеи декорации на протяжении спектакля; даст практические навыки по методике создания сценической конструкции в соответствии со сценографической композицией; раскроет технологию различных способов воплощения сценической композиции в соответствии с выбранной системой театральных кукол.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.В
Дисциплина «Технология художественного оформления спектакля» методически связана с дисциплиной «Сценографическая композиция», а также обобщает и даёт возможность применить знания, приобретаемые по таким дисциплинам, как «Рисунок», «Живопись», «Скульптура», «Конструирование и технология создания театральной куклы», «Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Сценографическая композиция
2	Рисунок
3	Живопись
4	Скульптура
5	Конструирование и технология создания театральной куклы
6	Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-5: Способен использовать и творчески осмысливать новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов в соответствующей области профессиональной деятельности	
ПК-5.1: Обладает комплексной информацией, касающейся театрально-постановочной техники и технологии изготовления компонентов сценического оформления в соответствующей области	
ПК-5.2: Анализирует новейшие достижения в области театральных технологий и новых материалов в своей профессиональной области, с точки зрения художественной выразительности	
ПК-5.3: Применяет в творческой работе новейшие достижения в области сценической техники, технологии и новых материалов в соответствующей профессиональной области	
ПК-6: Готов к созданию авторского художественного проекта сценического оформления спектакля в театре кукол, включая эскизы декораций, рабочие макеты, габаритные чертежи, эскизы кукол	
ПК-6.1: Знаком со всеми составляющими проекта сценического оформления спектакля в театре кукол	
ПК-6.2: Использует сценическую технику, технологию изготовления компонентов сценического оформления спектакля в театре кукол	
ПК-6.3: Учитывает технологические особенности различных видов театра кукол (ширма, марионеточные театр)	
ПК-6.4: Учитывает особенности различных выразительных средств при их применении в постановочной работе	
ПК-6.5: Осуществляет свои замыслы, изображая любые пространственные формы – отдельные предметы, архитектуру, пейзаж, человеческую фигуру, как с натуры, так и используя зрительную память и воображение	
ПК-6.6: Использует цвет и свет как важнейшие средства театральной выразительности	
ПК-6.7: Использует в авторских проектах технологические особенности различных видов театра кукол (ширма, марионеточные театр)	
ПК-6.8: Находит новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценическое пространство	
ПК-6.9: Использует технику создания эскизов декораций, рабочих макетов, габаритных чертежей, эскизов кукол	
ПК-6.10: Использует технологию создания проекта сценического оформления спектакля в театре кукол	
ПК-7: Владеет знаниями и навыками изготовления всех основных систем театральных кукол	
ПК-7.1: Знаком со всеми основными материалами, используемыми для создания театральной куклы	
ПК-7.2: Использует технологию изготовления всех основных систем театральных кукол	
ПК-7.3: Создает эскиз театральной куклы в соответствии с требованиями производственной мастерской	
ПК-7.4: Применяет на практике свои знания по технологии изготовления всех основных систем театральных кукол	
ПК-7.5: Использует на практике технику создания эскиза куклы	
ПК-7.6: Обладает навыком подбора и расчета необходимого расходного материала	
ПК-7.7: Использует технику создания всех основных систем театральных кукол	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	Виды и формы технического оснащения театров кукол в историческом развитии; специфику требований к зданию театра кукол; технологические особенности различных видов театров кукол (ширма, марионеточный театр и другие) при разработке сценической конструкции в соответствии с пластическим образом спектакля; современные принципы технического оборудования профессиональных театров кукол; технологию художественно-светового оформления спектакля в театре кукол; методы расчета элементов театральных конструкций на прочность, жесткость и устойчивость; историю материальной культуры и быта; анатомию человека в объеме, необходимом для реализации проектов в театре кукол; все существующие системы театральных кукол.
3.2	Уметь:
3.2.1	Разработать самостоятельно и(или)с привлечением специалистов (консультантов)полный комплекс документации технического проекта сценического воплощения художественного замысла спектакля в театре кукол, используя при этом новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов; творчески применять полученные знания при решении конкретных практических задач по проектированию театральных конструкций; работать со справочной и специальной технической литературой; самостоятельно разбираться в направлениях и концепциях современной художественной жизни в развитии искусства театра кукол; изготавливать куклы любых систем, учитывая при этом задачи постижа и костюма, эстетику ансамбля кукол; выполнять чертежи, соответствующие определенной системе кукол; самостоятельно решать технические вопросы связанные с механизацией куклы; выполнять все скульптурные работы по авторскому проекту сценического оформления спектакля художника - постановщика театра кукол (головки кукол, маски, бутафория, декорации); работать в различных пластических материалах (глина, пластилин, дерево, гипс, металл); подробно разработать и выполнить художественно-техническое задание по механике кукол в соответствии с замыслом режиссера; самостоятельно составлять художественно-технологическую документацию спектакля, выпускаемого в театре кукол; проводить монтажные репетиции; работать в творческом сотрудничестве с художником-технологом, художником-скульптором, художником по свету, другими создателями спектакля; руководить подразделениями театра кукол, изготавливающими материальное оформление спектаклей, а также обеспечивающими материально-технические условия их проведения, контролируя при этом соблюдение работниками правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности.
3.3	Владеть:
3.3.1	Технологиями изготовления вещественного оформления спектакля в театре кукол, обеспечивающими полноценную реализацию авторского проекта художника-постановщика; практическими навыками создания головок кукол, масок для живого плана, барельефов, объемных лепных декораций; технологиями макетирования (предметного и компьютерного); теорией и практикой расчета театральных конструкций.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Структура театра кукол и процесс создания спектакля		
1.1	Структура театра кукол. /Пр/	1	15
1.2	Роль художника- постановщика в производственном процессе изготовления материальной части спектакля. /Пр/	1	15
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	1	42
	Раздел 2. Технология различных видов кукольных представлений		
2.1	Технология «Ширмового» спектакля. /Пр/	2	26
2.2	Самостоятельная работа /Ср/	2	46
2.3	Технология спектакля с планшетными куклами. /Пр/	3	15
2.4	Технология спектакля для театра марионеток. /Пр/	3	15
2.5	Самостоятельная работа /Ср/	3	42
	Раздел 3. Проектная документация		
3.1	Габаритные чертежи деталей декораций с учётом типа и формы спектакля (ширмовой, планшетный, марионеточный). /Пр/	4	30
3.2	Самостоятельная работа /Ср/	4	42
3.3	Шаблоны и габаритные чертежи кукол, бутафории и реквизита /Пр/	5	15
3.4	Проработка материалов и фактур для декораций, кукол и костюмов /Пр/	5	15
3.5	Самостоятельная работа /Ср/	5	6
3.6	Разработка выездного варианта спектакля /Пр/	6	22
3.7	Самостоятельная работа /Ср/	6	14
3.8	Разработка одежды сцены для каждого типа спектакля с учётом выездного варианта /Пр/	7	15
3.9	Опись всех необходимых материалов, используемых в процессе создания спектакля. (Смета.) /Пр/	7	15
3.10	Самостоятельная работа /Ср/	7	78
3.11	Паспорт спектакля. Задания по этому разделу выполняются на основе эскизов спектаклей. /Пр/	8	26
3.12	Самостоятельная работа /Ср/	8	37
3.13	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	8	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
не предусмотрены
5.2. Темы письменных работ
«Цирк на сцене», техническая документация художественного оформления концертного номера, технологическая и конструктивная разработка декораций, реквизита
5.3. Фонд оценочных средств
В связи с практическим характером курса «Технология художественного оформления спектакля» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки заданий, полученных в ходе аудиторных занятий. На зачет в 8 семестре выносится письменная работа к заданию по сценографии тема «Цирк на сцене», техническая документация художественного оформления концертного номера, технологическая и конструктивная разработка декораций, реквизита.
см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Базанов, В.В. Техника и технология сцены. — Л., 1976.
2. Акимов, Н.П. Театральное наследие. В 2-х т. — Л., 1978.
3. Базанов, В.В. Театральная техника в образном решении спектакля. — М., 1970.
4. Бачелис, Т. Эволюция сценического пространства (от Антуана до Крэга). В кн.: Западное искусство. XX век. — М., 1978.
5. Голдовский, Б.П. Куклы: Энциклопедия. — М., 2004.
6. Королёв, М.М. Искусство театра кукол: Основы теории. — Л., 1973.
7. Мочалов, Ю.В. Композиция сценического пространства. — М., 1981.
8. Михайлова, А.А. Образ спектакля. — М., 1978.
9. Михайлова, А.А. Мейерхольд и художники. — М., 1995.
10. Некрылова, А.Ф. Русские городские праздники, увеселения и зрелища. — Л., 1988.
11. Образцов, С.В. Моя профессия. — М., 1981.
12. Симанович-Ефимова, Н.Я. Записки петрушечника. — Л., 1980.
13. Советов, В.М. Театральные куклы. Технология изготовления. — СПб, 2003.

Дополнительная литература:

1. В профессиональной школе кукольника. Сборники. ЛГИТМиК, 1979, 1985, 1987.
2. Власов, В.Г. Иллюстрированный художественный словарь. — СПб, 1993.
3. Деммени, Е.С. Призвание — кукольник. — Л., 1986.
4. Пави, П. Словарь театра. — М., 1991.
5. Полякова, О.И., Файнштейн, Ф. Решение сценического пространства. — М.: СТД, 1988.
6. Смирнова, Н.И. Советский театр кукол: 1918 – 1932. — М., 1963.
7. Сперанский, Е.В., Луцкая, Е. Художник Борис Тузлуков. — М., 1983.
8. Федотов, А.Я. Техника театра кукол. — М., 1953.
9. Федотов, А.Я. Секреты театра кукол. — М., 1963.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 02.09.2023).
2. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stdrf.ru/> (дата обращения: 02.09.2023).
3. Официальный сайт Международного Союза кукольных театров. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.unima.org/> (дата обращения: 02.09.2023).
4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 02.09.2023).
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 02.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, а также поиск и подбор материалов необходимых для практического выполнения заданий (по материалам музейных коллекций и библиографическим источникам).

Для успешного и полного освоения дисциплины «Технология художественного оформления спектакля» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению перечня основной и дополнительной литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала, примеров ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику студенты.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Технология художественно-светового оформления спектакля

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театральной техники и технологии**
Учебный план 2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.)
очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **5 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	180	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 9
аудиторные занятия	30	
самостоятельная	141	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

б/с, доцент Андрияшин Сергей Семёнович

Рабочая программа дисциплины

Технология художественно-светового оформления спектакля

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03

Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театральной техники и технологии

Протокол от ____ 2023 г. № ____

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мираков Эдуард Гариевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель данного курса – ознакомление будущих художников со структурой осветительского цеха, с современными типами световой аппаратуры, с размещением ее в сценическом пространстве, с системами управлением светом и основами работы художника по свету над новыми постановками.
2	Задачи: 1. Изучая данный курс, студенты должны познать закономерности творческо-производственного процесса, используя при этом научно обоснованные методы. 2. Подвести теоретическую и эмпирическую базы под нормативно-правовые акты в указанной сфере.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.В
Освоение дисциплины «Технология художественно-светового оформления спектакля» опирается на знания, приобретенных при изучении предметов: «Материаловедение», «Технология художественного оформления спектакля», «Рисунок», «Живопись», «Сценографическая композиция».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Технология художественного оформления спектакля
2	Живопись
3	Рисунок
4	Материаловедение
5	Сценографическая композиция
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Преддипломная практика
2	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
3	Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий

УК-1.1: Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления.

УК-1.2: Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта

УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

УК-2.1: Участвует в разработке концепции проекта

УК-2.2: Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы

УК-2.3: Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия

УК-4.1: Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия

УК-4.2: Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках

УК-4.3: Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык

ПК-5: Способен использовать и творчески осмысливать новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов в соответствующей области профессиональной деятельности

ПК-5.1: Обладает комплексной информацией, касающейся театрально-постановочной техники и технологии изготовления компонентов сценического оформления в соответствующей области

ПК-5.2: Анализирует новейшие достижения в области театральных технологий и новых материалов в своей профессиональной области, с точки зрения художественной выразительности

ПК-5.3: Применяет в творческой работе новейшие достижения в области сценической техники, технологии и новых материалов в соответствующей профессиональной области

ПКО-1: Готов к созданию авторского художественного проекта в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля

ПКО-1.1: Планирует этапы создания авторского художественного проекта спектакля и его компонентов в соответствии со специализацией

ПКО-1.2: Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и методах, используемых при создании авторского художественного проекта в соответствии со специализацией

ПКО-1.3: Свободно формулирует и осуществляет свои творческие замыслы, используя различные художественно-выразительные средства, создавая авторский проект в соответствии со специализацией

ПКО-1.4: Способен находить новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценические особенности и основные средства театральной выразительности (цвет и свет)
ПКО-1.5: Понимает специфику творческой работы, связанной с созданием художественного авторского проекта оформления спектакля в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля
ПКО-1.6: Придерживается норм этики делового общения
ПКО-1.7: Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	исторический экскурс (возникновение и развитие светового оформления); виды и предназначение современной световой аппаратуры; организация работы осветительского цеха; роль художника по свету в театрально- творческом процессе.
3.2	Уметь:
3.2.1	использовать знания об: историческом экскурсе (возникновение и развитие светового оформления); видах и предназначении современной световой аппаратуры; организации работы осветительского цеха; роли художника по свету в театрально- творческом процессе, в своей профессиональной деятельности.
3.3	Владеть:
3.3.1	использования знаний об: историческом экскурсе (возникновение и развитие светового оформления); видах и предназначении современной световой аппаратуры; организации работы осветительского цеха; роли художника по свету в театрально- творческом процессе, в своей профессиональной деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Исторический экскурс		
1.1	Возникновение светового оформления от греческого театра до Станиславского /Пр/	9	1
1.2	От Станиславского до 60 годов 20 века. /Пр/	9	2
1.3	Современные технологии оформления /Пр/	9	1
1.4	Самостоятельная работа /Ср/	9	20
	Раздел 2. Виды и предназначение современной световой аппаратуры		
2.1	Размещение световой аппаратуры в сценическом пространстве. /Пр/	9	1
2.2	Виды светового освещения сцены. /Пр/	9	1
2.3	Световая аппаратура заливочного освещения. /Пр/	9	1
2.4	Линзовые театральные прожектора. /Пр/	9	1
2.5	Безлинзовые прожектора (PAR). /Пр/	9	1
2.6	Профильные прожектора. /Пр/	9	1
2.7	Динамические прожектора. /Пр/	9	1
2.8	Приборы световых эффектов. /Пр/	9	1
2.9	Системы управления светом. /Пр/	9	1
2.10	Основные типы освещения /Пр/	9	1
2.11	Освещение декораций. /Пр/	9	1
2.12	Световые фильтры. /Пр/	9	1
2.13	Самостоятельная работа /Ср/	9	40
	Раздел 3. Организация работы осветительского цеха		
3.1	Структура осветительского цеха. /Пр/	9	1
3.2	Работа цеха над новыми постановками и спектаклями текущего репертуара. /Пр/	9	1
3.3	Документация к световому оформлению спектакля. /Пр/	9	1
3.4	Техника безопасности. /Пр/	9	1
3.5	Самостоятельная работа /Ср/	9	50
	Раздел 4. Роль художника по свету в театрально творческом процессе		
4.1	Световой образ спектакля. /Пр/	9	2
4.2	Совместная работа с режиссером и художником постановщиком. /Пр/	9	2
4.3	От макета до черного прогона. /Пр/	9	1
4.4	Предварительная работа по подготовке светового оформления. /Пр/	9	1
4.5	Работа над световыми эффектами. /Пр/	9	1
4.6	Особенности оформления драматических спектаклей. Светомонтировочные репетиции. /Пр/	9	1
4.7	Особенности светового оформления на малых сценах. /Пр/	9	1
4.8	Адаптация световой партитуры при гастролях и выездных спектаклях. /Пр/	9	1

4.9	Самостоятельная работа /Ср/	9	31
4.10	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	9	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Художественные задачи и приемы сценического освещения конца 19 начало 20 веков.
2. Газовое сценическое освещение.
3. Друммондов свет. Дуговое освещение.
4. Комплекс светотехнического оборудования сцены
5. Классификация театрально осветительной аппаратуры (по назначению)
6. Светофильтры. Классификация
7. Системы управления света (СУТО)
8. Основные типы освещения
9. Освещения декораций
10. Особенности освещения (шоу, музыкальные спектакли, драматические)
11. Цифровые системы управления светом. Приборы с цифровым управлением.
12. Светодиодные приборы освещения
13. Взаимодействие художника по свету с режиссером и художником постановщиком
14. Световой паспорт спектакля
15. Особенности организации работы осветительского цеха
16. Световые спецэффекты

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Базанов, В. В. Работа над новой постановкой (технология оформления спектакля). Учеб. пособие / В. В. Базанов. — СПб. : СПГАТИ, 1997. — 48 с.
2. Базанов, В. В. Технология сцены / В. В. Базанов. — М. : Импульс-свет, 2005. — 408 с.
3. Исмагилов, Д. Г. Театральное освещение / Д. Г. Исмагилов, Е. П. Древалёва. — М. ЗАО «ДОКА МЕДИА», 2005. — 360 с.

Дополнительная литература:

1. Базанов, В. В. Техника технология сцены. Учебное пособие. — Л. : Искусство, 1976. — 367 с.
2. Извеков, Н. П. Сцена. Т-2 Свет на сцене / Н. П. Извеков. — Л.—М. : Искусство, 1940. — 428 с.
3. Извеков, Н. П. Искусство художника-осветителя / Н. П. Извеков. — Л., 1940. — 31 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 21.09.2023).
2. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rosmintrud.ru/> (дата обращения: 21.10.2023).
3. ДОКА центр. Генеральный подрядчик по сценическим технологиям. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.doka.ru/> (дата обращения: 21.08.2023).
4. Библиотека «Шоу Консалтинг». [Электронный ресурс]. URL: <http://lib.showconsulting.ru/> (дата обращения: 14.07.2023).
5. Звуковое оборудование, световое оборудование, LED освещение, продажа, аренда, прокат, ремонт. Профессиональное звуковое и световое оборудование. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.multimusic.ru/> (дата обращения: 21.10.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы. Ознакомление с новейшими образцами аппаратуры (отечественными и импортными) и современными технологиями. Анализ зрелищных представлений различных жанров.
- В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка докладов.

Темы для докладов:

1. Виды световой аппаратуры и размещение ее в сценическом пространстве.
2. Организация работы осветительского цеха.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Технология художественно-светового оформления спектакля» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению информационных материалов по введению новых технологий и аппаратуры в сфере художественно-светового оформления спектакля.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Основы перспективы и макетирование

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра сценографии и сценического костюма**
Учебный план 2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.)
очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах: зачет 1,2 контрольная работа 1,2
в том числе:		
аудиторные занятия	56	
самостоятельная	70	
часов на контроль	18	

Программу составил(и):

б/с, доцент Лебедев Вячеслав Михайлович

б/с, старший преподаватель Гулицкий Денис Сергеевич

Рабочая программа дисциплины

Основы перспективы и макетирование

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03

Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.) очная.р1х

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра сценографии и сценического костюма

Протокол от _____ 2023 г. № ____

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Фирер Владимир Ильич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Макет является важным этапом в процессе работы художника над оформлением спектакля. Значение дисциплины «Основы перспективы и макетирование» выросло в связи с усложнением пластической стороны спектакля, его сценографической композиции, с использованием всего пространства сцены.
---	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.В
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Пластическая анатомия
2	Рисунок
3	Основы композиции театра кукол
4	Театрально-техническая графика
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Сценографическая композиция
2	Преддипломная практика
3	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	
УК-1.1: Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления.	
УК-1.2: Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта	
УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций	
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	
УК-6.1: Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания	
УК-6.2: Определяет приоритеты личностного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки	
ПКО-1: Готов к созданию авторского художественного проекта в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля	
ПКО-1.1: Планирует этапы создания авторского художественного проекта спектакля и его компонентов в соответствии со специализацией	
ПКО-1.2: Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и методах, используемых при создании авторского художественного проекта в соответствии со специализацией	
ПКО-1.3: Свободно формулирует и осуществляет свои творческие замыслы, используя различные художественно-выразительные средства, создавая авторский проект в соответствии со специализацией	
ПКО-1.4: Способен находить новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценические особенности и основные средства театральной выразительности (цвет и свет)	
ПКО-1.5: Понимает специфику творческой работы, связанной с созданием художественного авторского проекта оформления спектакля в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля	
ПКО-1.6: Придерживается норм этики делового общения	
ПКО-1.7: Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд	
ПКО-2: Способен к преподаванию своей специальности и смежных с ней вспомогательных дисциплин в профильных образовательных организациях	
ПКО-2.1: Применяет основы психологии и педагогики художественного творчества при подготовке и проведении учебных занятий	
ПКО-2.2: Способен преподавать дисциплины в соответствии со специализацией	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	- алгоритм решения пространственно-композиционных задач;
3.1.2	- формы и методы самообучения, самоконтроля и критической оценки своего труда;
3.1.3	- источники получения необходимой информации для практического использования;
3.1.4	- технологии бумажного макетирования;
3.1.5	- критерии оценки процессов и результатов художественной и технологической работы;
3.1.6	- источники получения необходимой информации;

3.1.7	- теорию, методику и способы изготовления объемно-пространственной модели из бумаги и картона, с учетом технологий изготовления, свойств и особенностей материалов и инструмента;
3.1.8	- методы работы с инструментами, используемыми в макетировании;
3.2	Уметь:
3.2.1	- планировать и организовывать собственную работу в пределах установленных сроков;
3.2.2	- логически и последовательно мыслить;
3.2.3	- самостоятельно находить и анализировать необходимую информацию;
3.2.4	- планировать и организовывать собственную работу в пределах установленных сроков;
3.2.5	- критически оценивать результат своего труда;
3.2.6	- критически оценивать варианты художественной и технологической реализации творческих проектов;
3.2.7	- выполнять графическую документацию, требуемую для изготовления макета;
3.2.8	- ориентироваться в выборе материалов и инструментов с точки зрения их соответствия эстетическим и эксплуатационным требованиям проекта;
3.3	Владеть:
3.3.1	- аналитическим мышлением, культурой мышления;
3.3.2	- навыками поиска и анализа информации, необходимой для решения конкретных практических задач;
3.3.3	- способностью на начальном этапе работы над проектом оценивать сроки и затраты на изготовление проекта;
3.3.4	- навыками выполнения работ по макетированию высокого уровня исполнения (точность, аккуратность, соответствие поставленной задаче);
3.3.5	инструментами для воплощения необходимого художественного образа;
3.3.6	- способностью рационального выбора инструментов и материалов с учетом комплекса их свойств;
3.3.7	- навыком расчета количества конструкционных материалов для изготовления макета;
3.3.8	- навыком расчета времени, необходимого для изготовления элементов макета;
3.3.9	- навыком демонстрации проекта в выставочной форме;
3.3.10	- культурой исполнения и подачи;
3.3.11	- способностью творческого применения полученных знаний при решении практических задач.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Технология изготовления		
1.1	Практика пространственного видения изделия согласно чертежу. /Пр/	1	10
1.2	Умение правильно рассчитать конструкцию с учетом толщины материала. /Пр/	1	10
1.3	Овладение элементарными навыками резки, склейки картона и бумаги. /Пр/	1	10
1.4	Самостоятельная работа /Ср/	1	33
1.5	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	1	9
1.6	Навыки, позволяющие работать с металлом. Обработка проволоки и подготовка ее к пайке, в дальнейшем позволяющие изготавливать всевозможные ажурные решетки, перила и т.п. /Пр/	2	6
1.7	Самостоятельная работа /Ср/	2	7
	Раздел 2. Театральная графика		
2.1	Построение театральной перспективы павильона с потолочным карнизом, сложно филигранной дверью и окном. /Пр/	2	10
2.2	Графическое построение классических римских архитектурных ордеров. /Пр/	2	10
2.3	Самостоятельная работа /Ср/	2	30
2.4	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	2	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Примерный перечень вопросов к зачетам:

1. Пропорциональный масштаб и его применение.
2. Определение недостающих размеров по заданному размеру.
3. Определение масштаба по заданному размеру.
4. Перевод изображения из одного масштаба в другой и определение размера.
5. Классические архитектурные ордера.
6. Отличие полного архитектурного ордера от неполного и т.п.

5.2. Темы письменных работ

Контрольные работы:

По выданному заданию выполнить габаритные чертежи предметов мебели и в дальнейшем изготовить это изделие.

Примеры заданий:

Задание №-1

Радиальный станок-лестница

По выданному заданию выполнить габаритный чертеж театрального радиального станка, а затем изготовить макет театрального станка, радиального в плане, с крутым спуском и двумя лестницами. Одна лестница накидная, другая накладного типа. Поверхность станка обработать тремя четырьмя различными фактурами, выражающие определенную тему и окрасить в три, четыре цвета. Тема композиции и определение цвета определяется студентом.

Задание №-2

Ажурная решетка

Это задание позволяет приобрести навыки по подготовке проволоки к пайке и работе с паяльником.

По выданному заданию выполнить габаритный чертеж ажурной решетки. Затем по этому чертежу сделать заготовки из проволоки, уложить эти заготовки на чертеж и закрепить их между собой путем спайки. Затем изделие очистить от кислоты и лишнего припоя. Возможны добавки фактуры из тонкого картона, жести, рельефной пасты с последующей окраской.

Задание №-3

Дерево

Согласно утвержденному рисунку изготовить дерево с ярко выраженной кроной «породой» с листьями и карой. Высота дерева приблизительно 350см. По согласованию возможно изготовление кустарника или какого-то экзотического или сказочного дерева.

Задание №-4

Портьера

По заданию необходимо сначала выполнить рисунок и после утверждения с преподавателем приступить к изготовлению портьеры закрепленной на прямом или криволинейном карнизе.

Задание №-5

Павильон

В соответствии со схемой студенту необходимо спроектировать павильон состоящий из трех и более стен смонтированных на планшете.

В архитектуру павильона входят:

- сложный по сечению настенный карниз с лепниной,
- сложнофиленчатая дверь в коробке с наличником,
- окно с двух-трех створчатой рамой в коробке, форточкой и подоконником,
- планшет с наборным паркетным полом,
- портьера на карнизе.

Архитектура павильона должна быть подчинена определенному архитектурному стилю или выбранной теме. Окраска и фактура отдельных элементов определяется стилем выбранной композиции.

Для определения композиции павильона, габаритов стен, дверных и оконных проемов, ниш и арок, лестниц, а также мебели и других элементов, входящих в композицию павильона, необходимо руководствоваться следующими условиями и размерами, указанными в натуральную величину.

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Кес, Д. Стили мебели / Д. Кес. — Будапешт: Издательство АН Венгрии, 1979. — 272 с.
2. Суслов, Н.Н. Театральный макет / Н.Н. Суслов. — М. : Искусство, 1960. — 132 с.
3. Соболев, Н.Н. Стили мебели / Н.Н. Соболев. — М. : Издательство ВАА, 1939. — 349 с.

Дополнительная литература:

1. Базанов, В.В. Работа над новой постановкой (технология оформления спектакля) / В.В. Базанов — СПб. : СПбГАТИ, 1997. — 48 с.
2. Некрасова, М.А. Искусство ансамбля / М.А. Некрасова. — М. : Изобразительное искусство, 1988. — 454 с.
3. Суслов, Н.Н. От макета к декорации / Н.Н. Суслов. — М. : Искусство, 1962. — 143 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 08.09.2023).
2. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 08.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Мастерская кафедры ССК (401, 402, 403, 404)	мольберты подиумы стулья материалы для занятий натурный фонд

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы по темам задания и выполнение макетов по чертежам: радиальный станок-лестница, ажурная решетка, дерево, портьера, павильон и др.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Основы перспективы и макетирование» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению технологических приемов изготовления театрального макета, грамотному построению пространственной композиции будущих декораций в пространстве сцены.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является умение соотносить изучаемого материала с конкретными самостоятельными задачами, которые предложены студентам.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Устройство и оборудование сцены

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театральной техники и технологии**
Учебный план 2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.)
очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 8
аудиторные занятия	26	
самостоятельная	37	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, доцент Асалханова Марина Викторовна

Рабочая программа дисциплины

Устройство и оборудование сцены

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03

Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театральной техники и технологии

Протокол от ____ 2023 г. № ____

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мираков Эдуард Гариевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Основной целью курса является оснащение студентов знаниями в области технических средств сцены на основе последних достижений мирового и отечественного театра.
2	Задачи: дать обучающемуся знания о техническом оснащении сцены, устройстве и технических возможностях отдельных видов оборудования, применении, эстетических функциях и роли сценической техники в художественной ткани спектакля.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.В
Дисциплина «Устройство и оборудование сцены» является одной из базовых дисциплин цикла специальных дисциплин. Знание исторической основы появления театрального здания, его архитектурного и технологического развития, процесса его оснащения новыми техническими элементами и все возрастающими эксплуатационными сложностями создает целостную картину существования театрального пространства и его эксплуатации. Знание сценического оборудования, грамотная и безопасная эксплуатация машин и механизмов, понимание их технических возможностей позволяют студентам сформировать целостную картину постановочных средств театра и возможностей их использования в художественном оформлении спектакля.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Материаловедение
2	История русского театра
3	История зарубежного театра
4	История сценографии
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК-4.1: Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК-4.2: Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках
УК-4.3: Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык
ПКО-1: Готов к созданию авторского художественного проекта в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля
ПКО-1.1: Планирует этапы создания авторского художественного проекта спектакля и его компонентов в соответствии со специализацией
ПКО-1.2: Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и методах, используемых при создании авторского художественного проекта в соответствии со специализацией
ПКО-1.3: Свободно формулирует и осуществляет свои творческие замыслы, используя различные художественно-выразительные средства, создавая авторский проект в соответствии со специализацией
ПКО-1.4: Способен находить новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценические особенности и основные средства театральной выразительности (цвет и свет)
ПКО-1.5: Понимает специфику творческой работы, связанной с созданием художественного авторского проекта оформления спектакля в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля
ПКО-1.6: Придерживается норм этики делового общения
ПКО-1.7: Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	Основные исторические этапы становления театральной сцены и ее техники, механическое оборудование сцены.
3.2 Уметь:	
3.2.1	применять знания об основных исторических этапах становления театральной сцены и ее техники, механическом оборудовании сцены, при осуществлении своей профессиональной деятельности.
3.3 Владеть:	
3.3.1	применения знаний об основных исторических этапах становления театральной сцены и ее техники, механическом оборудовании сцены, при осуществлении своей профессиональной деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Введение		
1.1	Предмет и задачи курса. Структура курса. Взаимосвязь с другими дисциплинами. Театр как феномен духовной культуры. Театр и его место в системе художественной культуры. Понятия «театральное пространство», «оборудование сцены» и т.д. Специфика оборудования театрального пространства и проблемы его изучения. Основные определения. Взаимосвязь театральной техники и архитектуры сцены. Художественно-технические средства выражения в театре. Эстетический потенциал технических средств сцены. /Лек/	8	0,5
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	8	7
	Раздел 2. Основные исторические этапы становления театральной сцены и ее техники		
2.1	Театр древней Греции. Пратеатральные игровые формы и их культовое происхождение. Значение культа Диониса в становлении древнегреческого театра. Организация театральных представлений. Сцена-арена как одна из первых форм сцены. Устройство театра. Принцип построения древнегреческой сцены. Театр Диониса в Афинах. Театр в Эпидавре. Форма сцены. Амфитеатральная композиция сидений. Декорационное оформление и техника. Актеры, хор, маски. /Лек/	8	1
2.2	Театр Древнего Рима. Истоки римского театра. Принцип построения древнеримской сцены. Отличие римской театральной архитектуры от греческой. Изменения в конструкции театральной сцены. Римский театр эпохи республики. Римский театр императорской эпохи. Театр в Оранже. Возникновение театра под крышей. Форма сцены. Появление занавеса. Техника сцены и декорационное оформление. Причины упадка театрального искусства в эпоху поздней античности. Влияние античного театра на последующую историю европейской театральной культуры. /Лек/	8	1
2.3	Сцена средних веков. Причины возникновения церковного театра. Эволюция форм церковного театра (литургическая драма, полулитургическая драма, миракль). Церковный театр и его техника. Симултантный принцип оформления. Расцвет техники церковного театра в XV и XVI в.в. Уличный театр. Развитие светских форм средневекового театра (моралите, соти, фарс). Формирование жанра мистерии. Мистерияльный театр. Устройства, приспособления, различные эффекты. /Лек/	8	1
2.4	Возникновение и развитие сцены-коробки. Развитие новых форм сценического искусства в эпоху Возрождения. Обращение к античности и связь с театральной культурой средневековья. Придворный театр. Организация театральных зрелищ, театрально-декорационное искусство. Театр Олимпико в Виченце. Театр Фарнезе в Парме. Кулисная сцена. Верховое оборудование сцены. Нижняя механизация сцены. Взаимосвязь развития оперно-балетного театра и техники сцены. Устройство и механика, различные приспособления для сценических эффектов. Развитие и оснащение сцены-коробки в XIX в. Механизация сцены-коробки. Новые осветительные средства. /Лек/	8	1
2.5	Ярусный театр. Предпосылки появления ярусных театров. Новые требования к размещению зрителей, к формированию театрального пространства. Театр «Ла Скала» в Милане. Большой театр в Бордо. Большая опера в Париже. Большой театр в Москве. Александринский театр, Эрмитажный театр в Петербурге. Устройство и механика, приспособления для сценических эффектов. /Лек/	8	1
2.6	Поиски новых форм сцены. Реформаторское движение и театральная архитектура. Реформы К.-Ф. Шинкеля, Г. Земпера. Театр Вагнера в Байрейте. Техническое перевооружение старой сцены. Идея рельефной сцены Г. Фукса. Мюнхенский Художественный театр. Идея создания комбинированной сцены и зрительного зала в Большом драматическом театре в Берлине. Новаторские замыслы в проекте «Тотальной сцены» Э. Пискатора и В. Гроппиуса. Идеи А. Аппиа и Г. Крзга. Направления дальнейшей механизации сцены-коробки. Типы театров, устройство сцены и постановочная техника. /Лек/	8	1
2.7	Советский театр. Творческое освоение театральной техники с 1920-х г.г. Механика в спектаклях К.С. Станиславского, В.И. Немировича-Данченко, Вс. Э. Мейерхольда и др. Устройство сцены Ленинградского ТЮЗа. Проект театра им. Вс. Э. Мейерхольда. Конкурсное проектирование театров. Строительство и оснащение театральных зданий в 1930-1940 –е гг. /Лек/	8	1

2.8	Сцены XX и начала XXI вв. Основные направления театра XX века. Европейский театр после Второй мировой войны. Пересмотр традиционных способов механизации сцены. Симультанная сцена (Н. Охлопков, Е. Гротовски и др.). Пространственная сцена (Ленинградский (Санкт-Петербургский) ТЮЗ, Сцена Лондонского театра Оливье и др.). Кольцевая сцена (проект театра Комедии в Ленинграде). Сцены универсальных театров. Поиски «идеального» театра. Сцены театральных комплексов. Сцены на открытом воздухе. Современное строительство и реконструкции отечественных и зарубежных театров. Поиски современного театра. /Лек/	8	1
2.9	Самостоятельная работа /Ср/	8	15
Раздел 3. Механическое оборудование сцены			
3.1	Сцена и ее основные части. Определения, функции. Пропорции основных частей сцены. Вспомогательные части сцены (галереи, переходные мостики, порталные кулисы и башни, колосники). Демонстрация наглядного материала. /Лек/	8	1,5
3.2	Планшет сцены. Устройство планшета сцены. Определение, функции, конструкции. Типы конструкций планшета сцены: глухие (неразборные), разборные, механизированные. Вращающийся планшет. Поворотные круги, кольца и их конструкции. Подъемно-опускные площадки. Способы подъема и спуска отдельных частей планшета сцены. Накатные площадки. Кулисные машины. Демонстрация наглядного материала. /Лек/	8	4
3.3	Верхнее оборудование сцены. Главные виды верхней механизации. Определения, функции, устройство. Штанкетные подъемы. Индивидуальные подъемы. Софитные подъемы. Полетные устройства. Демонстрация наглядного материала. /Лек/	8	4
3.4	Театральные занавесы. Определения, функции, виды конструкций. Занавес как техническое устройство и как декорация. Разнообразие эстетических функций занавесов. Способы раскрытия. Раздвижной занавес. Подъемно-опускной занавес. Комбинированный занавес. Фигурный занавес. Эффектные занавесы. Дороги-раздержки для занавесов. Огнестойкий противопожарный занавес. Демонстрация наглядного материала. /Лек/	8	4
3.5	Горизонты и панорамы. Горизонт и панорама как элементы декорационного оформления. Определения, устройство. Их сходство и различие. Эстетические функции. Демонстрация наглядного материала. /Лек/	8	4
3.6	Самостоятельная работа /Ср/	8	15
3.7	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	8	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Основные принципы формирования театрального пространства. Открытая сцена.
2. Основные принципы формирования театрального пространства. Закрытая сцена.
3. Сцена и машинерия античного театра. Театр древней Греции.
4. Сцена и машинерия античного театра. Театр древнего Рима.
5. Симультанная сцена средних веков и ее техника.
6. Переход театра в закрытое помещение. Становление сцены-коробки.
7. Возникновение театра с переменными декорациями.
8. Ярусный театр (на примере двух- трех театров).
9. Сцена-коробка и ее техника в XIX веке.
10. Поиски новых форм сцены. Реформы К. - Ф. Шинкеля, Г. Земпера.
11. Поиски новых форм сцены. Театр Вагнера в Байрейте; М. Рейнхардт. Большой драматический театр в Берлине; «Тотальная сцена» Э. Пискагора.
12. Основные театрально-эстетические концепции и сценическое пространство в западноевропейском театре конца XIX в. и начале XX в.
13. Новаторство сцены Московского Художественного театра. К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко.
14. Поиски новой организации театрального пространства. Вс. Э. Мейерхольд.
15. Основные и вспомогательные части сцены.
16. Устройство планшета сцены.
17. Поворотный круг. Врезные дисковые и барабанные круги.
18. Поворотный круг. Накладные круги.
19. Конструкции поворотного кольца.
20. Конструкции подъемно-опускных площадок.
21. Верховое оборудование сцены. Штанкетные, индивидуальные, софитные подъемы.
22. Верховое оборудование сцены. Устройство штанкетных подъемов.
23. Одежда сцены.
24. Театральные занавесы. Огнестойкий противопожарный занавес.
25. Сцена в театре кукол.

5.2. Темы письменных работ

Темы, включенные в тестовые задания по дисциплине:

1. Этапы становления театральной сцены.
2. Терминология, связанная с устройством и оборудованием сцены.

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Базанов, В.В. Технология сцены / В.В. Базанов. — М. : Импульс-свет, 2005. — 408 с.
2. Базанов, В.В. Театральные здания и сооружения: структура и технология / В. В. Базанов. — СПб. : СПбГАТИ, 2007. — 104 с.
3. Листовский, В.В. В спектакле участвует техника... Техника сцены и правила ее эксплуатации. Словарь-справочник / В. В. Листовский. — М. : ЗАО Сцены, ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, 2009. — 384 с.

Дополнительная литература:

1. Базанов, В.В. Техника и технология сцены / В.В. Базанов. — Л. : Искусство, 1976. — 368 с.
2. Базанов, В.В. Сцена XX века / В. В. Базанов. — Л. : Искусство, 1990. — 239 с.
3. Базанов, В.В. Охрана труда в театрально-зрелищных предприятиях / В.В. Базанов. — СПб. : Культ-Информ-Пресс, 2005. — 92 с.
4. Сыркина, Ф.Я. Русское театрально-декорационное искусство / Ф.Я. Сыркина. — М. : Искусство, 1978. — 246 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 02.09.2023).
2. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rosmintrud.ru/> (дата обращения: 02.09.2023).
3. ДОКА центр. Генеральный подрядчик по сценическим технологиям. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.doka.ru/> (дата обращения: 02.09.2023).
4. Библиотека «Шоу Консалтинг». [Электронный ресурс]. URL: <http://lib.showconsulting.ru/> (дата обращения: 02.09.2023).
5. Звуковое оборудование, световое оборудование, LED освещение, продажа, аренда, прокат, ремонт. Профессиональное звуковое и световое оборудование. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.multimusic.ru/> (дата обращения: 02.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.
- В объем самостоятельной работы студента может включаться выполнение практических работ.

Список примерных тем для самостоятельного изучения:

1. Основные тенденции развития театрального пространства в XX веке.
2. Влияние античного театра на последующую историю организации европейского театрального пространства (на примере двух- трех театральных сцен, по выбору студента).
3. Художественно-технические средства выражения в театре.

Список примерных заданий для практических работ:

1. Общая характеристика сценического оборудования на современном этапе (на примере двух спектаклей - по выбору студента). Подготовка доклада-презентации.
2. Эстетический потенциал технических средств сцены (на примере двух-трех спектаклей, по выбору студента). Подготовка доклада-презентации.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Устройство и оборудование сцены» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению информационных материалов по введению новых технологий в театральное производство, экскурсиям в театры, просмотру спектаклей, художественных и документальных фильмов, представляющих интерес по данной дисциплине.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Фольклор

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры и актерского мастерства театра кукол**
Учебный план 2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.)
очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 1
аудиторные занятия	30	
самостоятельная	33	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, профессор Некрылова Анна Федоровна

Рабочая программа дисциплины

Фольклор

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03
Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра режиссуры и актерского мастерства театра кукол

Протокол от _____ 2023 г. № ____

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Наумов Николай Петрович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель курса - привить обучающемуся навыки анализа фольклорных произведений, что способствует грамотному пониманию использования фольклорного наследия в современном театре (сценическое воплощение фольклорных образов; фольклорной поэтики, стилистики и символики; особенности детского восприятия фольклорных произведений и пр.).
---	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.В
Освоение дисциплины «Фольклор» логически и содержательно-методически связано с комплексом дисциплин общегуманитарной направленности и способствует углублению знаний по этим дисциплинам.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История зарубежного ИЗО
2	История зарубежного театра
3	История зарубежной литературы
4	История России
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2	Эстетика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий
УК-1.1: Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления.
УК-1.2: Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта
УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	Специфику разных видов и жанров искусства театра кукол.
3.1.2	Главные достоверные источники (сборники текстов – вербальных, музыкальных, собрания изобразительных этнографических материалов; аудио- и видеозаписи) и уметь пользоваться ими.
3.2 Уметь:	
3.2.1	Соотносить процессы, имеющие место в сфере театра кукол, с социо-культурными, общехудожественными, театральными тенденциями современности.
3.2.2	Соотносить законы сцены с особенностями художественного языка явлений, принадлежащих фольклорной культуре.
3.3 Владеть:	
3.3.1	Информацией об основной литературе, о самых представительных форумах кукольников (фестивали, конференции UNIMA и т.д.),

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Фольклор в контексте традиционной культуры		
1.1	Основные понятия и термины, определяющие феномен «фольклор». Содержание понятия «фольклор» (вербальный, музыкальный, фольклорный театр и др.). Фольклор и этнография: духовная и материальная сферы традиционной культуры. Специфика фольклора. Устность, коллективность, формульность. /Лек/	1	3
1.2	Место фольклора в традиционной и современной культуре. Влияние на фольклор и отражение в нем хозяйственного и бытового уклада, ритуально-обрядовых практик. Фольклорное представление о мире, месте и роли человека в социо- природном континууме. Фольклор и профессиональная культура Нового времени (литература, творчество композиторов, художников, хореографов и пр.). Главные собрания фольклорных материалов. Наиболее известные собиратели и исследователи фольклора: А.Н. Афанасьев, В.И. Даль, П.В. Шейн, В.Я. Пропп, В.М. Жирмунский, Б.Н. Путилов и др. /Лек/	1	3
1.3	Основные категории фольклорной культуры. Осмысление времени, пространства, слова (речи), цвета. основополагающие бинарные соотношения: жизнь – смерть, мужской – женский; свой – чужой, человек – общество (государство) и др. /Лек/	1	4
1.4	Самостоятельная работа /Ср/	1	12
	Раздел 2. Жанровый состав восточнославянского фольклора. Специфика основных жанров и жанровых образований		
2.1	Классический фольклор. Понятие жанра как ведущей художественной категории классического фольклора. Обрядовый фольклор: календарный (святочный, жатвенный, купальский и др.), фольклор семейных обрядов (свадебный, похоронно-поминальный, родильный). Сказки: волшебные, бытовые, кумулятивные. Исторические корни волшебных сказок. Структура и поэтический язык сказочных жанров. Персональный мир русской сказки. Исполнительские манеры сказочников. Народная проза: предания, легенды, былички, мемораты. Особенности функционирования и исполнения. Народный эпос. Былины сказочные и героические. Главные герои русского былинного эпоса. Былина и историческая действительность. Лирика. Песенные жанры русского фольклора: лирические песни, баллады, частушки, романсы. Литературные поэтические произведения, вошедшие в область фольклора. Малые жанры фольклора: пословицы, загадки, заговоры. /Лек/	1	6
2.2	Детский и материнский фольклор. Отношение к детям в традиционном обществе. Понятие «этнография детства». Колыбельные песни, «пестушки», потешки, считалки, заклички, детский юмористический фольклор, «страшилки». Школьный фольклор. /Лек/	1	4
2.3	Современный фольклор. Судьба классического фольклора в наши дни. Книжная культура и устная традиция. Анекдот. Городской романс. Профессиональный фольклор (студенческий, «медицинский», театральный, фольклор физиков, летчиков, фольклористов и т.д.). /Лек/	1	4
2.4	Самостоятельная работа /Ср/	1	6
	Раздел 3. Театральные, театрализованные и зрелищно-игровые формы традиционной культуры		
3.1	Зрелищно-игровые формы традиционной культуры. Культура хоровода. Ряженые (сценки и типы). Проблема скоморохов. Ярмарочный, площадной фольклор: раек, кукольники, торговые прибаутки, балконные зазывалы. /Лек/	1	3
3.2	Фольклорный театр. Народная драма – «Царь Максимилиан», «Лодка». Сатирические и юмористические сценки демократического театра. Художественный язык представлений народного театра. /Лек/	1	3
3.3	Самостоятельная работа /Ср/	1	15
3.4	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	1	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Определение и содержание понятия «фольклор», связь его с этнографией.
2. Место фольклора в современном культурном пространстве.
3. Жанровый состав русского классического фольклора. Принципы классификации.
4. Сказка как фольклорный жанр: типы сказок.
5. Структура волшебной сказки, художественный язык волшебной сказки.
6. Сказочные образы.
7. Легенды и предания. Топонимические предания как одно из проявлений феномена «народной этимологии».
8. Русский былинный эпос. Герои сказочного и героического эпоса.
9. Духовные стихи и баллады.
10. Жанры песенной лирики. Поэтический язык протяжных лирических песен.
11. Обрядовый фольклор: Календарный фольклор.
12. Жанры Святочного цикла: подблюдные песни, колядки, христославления.
13. Обрядовый фольклор: Традиционная свадьба. Жанровый состав свадебного фольклора.
14. Малые жанры фольклора. Роль загадок, пословиц, заговоров, примет в традиционной культуре и современном быту.
15. Детский фольклор.
16. Фольклор для детей.
17. Пространственно-временные ориентиры в традиционной славянской культуре.
18. Категория слова в традиционной культуре. Речь – язык – слово.
19. Категория цвета. Своеобразие цвето-обозначений в языке и вербальном фольклоре.
20. Низшая демонология. Представления человека традиционной культуры, особенности повествований о «нечистой силе».
21. Зрелищно-игровые формы традиционной культуры. Фольклор ярмарок и народных гуляний.
22. Репертуар классического фольклорного театра.
23. Современный городской фольклор.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Богатырев, П.Г. Вопросы теории народного искусства. — М.: Искусство, 1971. — 544 с.
2. Виноградов, Г.С. Страна детей: Избранные труды по этнографии детства. — СПб: 1999. — 550 с.
3. Гусев, В.Е. Русский фольклорный театр XVIII – начала XX вв. — Л.: ЛГИТМиК, 1980. — 94 с.
4. Костюхин, Е.А. Лекции по русскому фольклору: учебное пособие для вузов. — М.: Дрофа, 2004. — 336 с.
5. Круглов, Ю.Г. Русские обрядовые песни: Учеб. пособие. — М.: Высш. школа, 1982. — 272 с.
6. Пропп, В.Я. Русская сказка. — Л., 1984.
7. Пропп, В.Я. Фольклор и действительность. — М.: Наука, 1976. — 325 с.
8. Путилов, Б.Н. Древняя Русь в лицах. — СПб: Азбука, 2005.
9. Восточнославянский фольклор: Словарь научной и народной терминологии. — Минск: Наука, 1993. — 478 с.
10. Этнография восточных славян. Очерки традиционной культуры. — М.: Наука, 1988.

Дополнительная литература:

1. Байбурун, А.К. Ритуал в традиционной культуре. — СПб: Наука, 1993. — 240 с.
2. Байбурун, А.К., Топорков А.Л. У истоков этикета: Этнографические очерки. — Л.: Наука, 1990.
3. Бахтин, М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. — М., 1965.
4. Громыко, М.М. Мир русской деревни. — М.: Мол. Гвардия, 1991. — 448 с.
5. Гуревич, А.Я. Категории средневековой культуры. — М.: Искусство, 1984. — 350 с.
6. Гусев, В.Е. Истоки русского народного театра: Учебное пособие. — Л.: ЛГИТМиК, 1977. — 87 с.
7. Еремина, В.И. Поэтический строй русской народной лирики. — Л.: Наука, 1979. — 184 с.
8. Ивлева, Л.М. Ряженье в русской традиционной культуре. — СПб, 1994.
9. Колпакова, Н.П. Песни и люди: О русской народной песне. — Л., 1977.
10. Лойтер, С.М. Русский детский фольклор и детская мифология. — Петрозаводск, 2001.
11. Некрылова, А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища: конец XVIII – начало XX века. — Л.: Искусство, 1988. — 215 с.
12. Некрылова, А.Ф. Русский традиционный календарь. — СПб: Азбука, 2007.
13. Новиков, Н.В. Образы восточнославянской волшебной сказки. — Л., 1974.
14. Пашина, О.А. Календарно-песенный цикл у восточных славян. — М.: ГИИ, 1998. — 292 с.
15. Померанцева, Э.В. Русская устная проза. — М., 1985.
16. Пропп, В.Я. Исторические корни волшебной сказки. (Любое издание).
17. Савушкина, Н.И. Русская народная драма. — М., 1986.
18. Соколова, В.К. Русские исторические предания. — М., 1970.
19. Федотов, Г.П. Стихи духовные. — М., 1991.

20. Чистов, К.В. Русская народная утопия (генезис и функции социально-утопических легенд). — СПб: ДБ, 2003. — 539 с.
 21 Юдин, Ю.И. Русская народная бытовая сказка. — М., 1998.
 22. Юдин, Ю.И. Дурак, шут, вор и черт (Исторические корни бытовой сказки). — М.: Лабиринт, 2006. — 336 с.

Список сборников фольклорных материалов:

1. Афанасьев, А.Н. Русские народные сказки. — М., Наука, 1986.
2. Путилов, Б.Н. Былины. — СПб, 1999. — 528 с.
3. Майков, Л.Н. Великорусские заклинания. — СПб, 1994. — 215 с.
4. Митрофанова, В.В. Загадки. — Л.: Наука, 1968. — 255 с.
5. Азбелева, С.Н. Народная проза. — М.: Советская Россия, 1992. — 608 с.
6. Балашов, Д.М. Народные баллады. — М.— Л., Советский писатель, 1963. — 447 с.
7. Некрылова, А.Ф., Савушкина, Н.И. Народный театр / Библиотека русского фольклора. Т.10. — М.: Сов. Россия., 1991. — 541 с.
8. Некрылова, А.Ф. Нижегородская свадьба: Пушкинские места, Нижегородское Поволжье, Ветлужский край. Обряды, причитания, песни, приговоры. — СПб, 1998. — 311 с.
9. Земцовский, И.И. Поэзия крестьянских праздников. — Л.: Советский писатель, 1970. — 636 с.
10. Власова, М.Н. Русские суеверия: Энциклопедический словарь. — СПб: Азбука, 2002. — 672 с.
11. Адоньева, С.Б., Герасимова, Н.С. Современная баллада и жестокий романс. — СПб, 1996. — 416 с.
12. Селиванов, Ф.М. Стихи духовные. — М.: Сов. Россия, 1991. — 333 с.
13. Селиванов, Ф.М. Частушки. — М.: Современник, 1987. — 494 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
2. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stdrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
3. Официальный сайт Международного Союза кукольных театров. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.unima.org/> (дата обращения: 01.09.2023).
4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
6. Электронный фонд Российской национальной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://leb.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
7. Электронный каталог Российской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:
 - В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе и найденных самостоятельно.
 - В объём самостоятельной работы студента включается также подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Фольклор» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников.

Важным условием для полного освоения материала является его использование в различных учебных заданиях по практическим дисциплинам специализации: «Режиссура и актерское мастерство», «Танец», «Основы сценического движения», «Пластика в спектакле», «Сценическая речь».

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

История театра кукол

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра русского театра**
Учебный план 2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.)
очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **5 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	180	Виды контроля в семестрах: экзамен 4 зачет 3
в том числе:		
аудиторные занятия	86	
самостоятельная	49	
часов на контроль	45	

Программу составил(и):

б/с, старший преподаватель Шепелева Арина Александровна

Рабочая программа дисциплины

История театра кукол

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03

Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.) очная.р1х

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра русского театра

Протокол от _____ 2023 г. № ____

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Чепуров Александр Анатольевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель данного курса – получение будущими художниками-постановщиками театра кукол научных представлений об историческом развитии, формах и специфике театра кукол.
2	Задачи: изучая данный курс, студенты должны познать закономерности развития театра кукол, получить базовые сведения об истории и его театральных форм, о творческих методах мастеров современной сцены театра кукол; понять место театра кукол в мировом театральном процессе. Студенты должны также познакомиться с литературой, посвященной театру кукол и научиться ею пользоваться.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.В
Освоение дисциплины «История театра кукол» опирается на материал дисциплин «История русского театра», «История зарубежного театра», «История ИЗО».	
Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения такой дисциплины рабочего учебного плана, как «Эстетика».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История зарубежного театра
2	История русской литературы
3	История русского театра
4	История русского ИЗО
5	История зарубежного ИЗО
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Эстетика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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

УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций

УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	Основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии театра кукол; исторические факты и имена, связанные с формированием этого вида театрального искусства, конкретные спектакли, включая современные.
3.2	Уметь:
3.2.1	Оценивать достижения художественной культуры в историческом контексте; анализировать произведения литературы и искусства.
3.3	Владеть:
3.3.1	Профессиональной лексикой, грамотно использовать ее в своей деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Введение		
1.1	Кукла в системе культуры. Источники по изучению истории театра кукол. /Лек/	2	6
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	2	2
	Раздел 2. Театр теней		
2.1	Восточный театр теней. /Лек/	2	4
2.2	Главный персонаж традиционного театра теней. /Лек/	2	4
2.3	Европейский театр теней. /Лек/	2	4
2.4	Самостоятельная работа /Ср/	2	4
	Раздел 3. Театр автоматов		
3.1	Театр кукол и «Театр изображений» (нетрадиционные зрелищные формы) в Античности. /Лек/	2	4
3.2	Механический театр и театр автоматов XVIII-XIX веков /Лек/	2	4
3.3	Самостоятельная работа /Ср/	2	4
	Раздел 4. Кукла в системе литургического действия		
4.1	Кукла в христианском обряде. /Лек/	3	2
4.2	Разновидности устройства вертепного театра. /Лек/	3	2
4.3	Структура и сюжеты вертепного представления. /Лек/	3	2
4.4	Вертепная кукла. /Лек/	3	2
4.5	Самостоятельная работа /Ср/	3	6
	Раздел 5. Традиционная уличная комедия с перчаточными куклами		
5.1	Сюжеты уличной комедии. /Лек/	3	2
5.2	Главный герой уличной комедии. /Лек/	3	2
5.3	Устройство театра и особенности представления. /Лек/	3	4
5.4	Самостоятельная работа /Ср/	3	8
	Раздел 6. Театр марионеток		
6.1	Устройство театра. /Лек/	3	4
6.2	Репертуар театра марионеток. /Лек/	3	2
6.3	Тип представления. /Лек/	3	2
6.4	Самостоятельная работа /Ср/	3	8
	Раздел 7. Оптико-механические представления.		
7.1	Оптические игрушки. /Лек/	3	3
7.2	Оптико-механические представления в Европе XIX века. /Лек/	3	3
7.3	Самостоятельная работа /Ср/	3	11
7.4	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	3	9
	Раздел 8. Театр кукол XX века		
8.1	Театр кукол начала века. /Лек/	4	2

8.2	Театр кукол 20-х годов. /Лек/	4	4
8.3	Театр кукол 30-х годов. /Лек/	4	4
8.4	Театр кукол 40-50-х годов. /Лек/	4	4
8.5	Театр кукол 60-70-х годов. /Лек/	4	4
8.6	Феномен «Уральской зоны» в России. /Лек/	4	4
8.7	Отечественный театр кукол конца 80-х-начала 90-х годов. /Лек/	4	4
8.8	Современный театр кукол. /Лек/	4	4
8.9	Самостоятельная работа /Ср/	4	6
8.10	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	4	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Происхождение театра кукол. Версии и гипотезы.
2. Театр кукол Востока. Основные виды.
3. Театр кукол и «Театр изображений» (нетрадиционные зрелищные формы) в Античности
4. Кукольные представления Средневековья. Типы представлений. Театрализация литургического действия.
5. Традиционная уличная комедия с перчаточными куклами. Общая характеристика.
6. Итальянский Пульчинелло. Герой и комедия.
7. Трагическая комедия или комическая трагедия Панча и Джуди в Англии.
8. Полишинель и Гиньоль во Франции. Традиционная комедия и «новый» герой Лорана Мурге.
9. Петрушка. Легенда и история. XIX век.
10. Театр Петрушки в XX веке.
11. Театр марионеток - устройство. Тип представления.
12. Театр марионеток. Репертуар
13. Кукольная классика: «Фауст» и «Дон Жуан».
14. Театр марионеток XIX века.
15. Итальянский театр марионеток. Сицилийская традиция «Опера де Пуппи».
16. Рождественский театр в Европе: названия и тип зрелища. Итальянские «презепио». Французские «креши». Польская «шопка».
17. Украинский «вертеп» и белорусская «батлейка».
18. Оптико-механические представления в Европе XIX века.
19. Теневые представления в Европе.
20. Механический театр и театр автоматов.
21. Из истории кукольной лексики. Этимология основные понятия. «Незнакомые» слова; «фантоши», «пупащи», «тантамарески» и др.

Вопросы к экзамену:

1. Театр Юлии Слонимской. «Силы Любви и Волшебства», Петроград.
2. Театр Нины и Ивана Ефимовых, Москва.
3. Сергей Владимирович Образцов.
4. ГАЦТК.
5. Театр кукол 20-х годов.
6. Отечественный театр кукол 30-40-х годов. БТК.
7. Фестиваль в Бухаресте (1958 г.) и театр кукол 60-х г.
8. Феномен «Уральской зоны» в России
9. Проблемы современного театра кукол.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Брагинская, Н.В. «Театр изображений» (о неклассических зрелищных формах в античности) // Театральное пространство: Материалы научной конференции. — М., 1979.
2. Булак, Т.Г. Из истории комедии «Петрушка» // Русский фольклор. Т. XVI. — Л., 1976.
3. Голдовский, Б. Энциклопедия куклы. — М., 2004.
4. Деммени, Е. Призвание — кукольник. — Л., 1986.
5. Деммени, Е. Страницы из жизни. — Л., 1949.
6. Калмановский, Е. Театр кукол, день сегодняшний: Из записок критика. — Л., 1977.
7. Клейст, Г. О театре марионеток. — М., 1977.
9. Королёв М.М. Искусство театра кукол. Режиссёр в театре кукол., РГИСИ, 2015.
10. М.М. Королёв - режиссёр, педагог, теоретик театра кукол. РГИСИ, 2015.
11. Легенда о докторе Фаусте. — М., 1978.
12. Лотман, Ю. М. Куклы в системе культуры. — Таллинн, 1992.
13. Мейерхольд, В.Э. Балаган // Мейерхольд В. Э. Статьи, речи, письма, беседы. Ч. 1. 1891—1917. — М.: Искусство, 1968.
14. Некрылова, А. Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища: Конец XVIII — начало XX века. — Л., 1984.
15. Образцов, С.В. Актер с куклой. — М.—Л., 1938.
16. Образцов, С.В. Моя профессия. — М., 1981.
17. Образцов, С.В. Режиссер условного театра. — М., 1941.
18. Симонович-Ефимова, Н.Я. Записки петрушечника. — Л., 1980.
19. Слонимская, Ю.Л. Марионетка // Что же такое театр кукол: Сб. статей. — М., 1990.
20. Смирнова, Н.И. Искусство играющих кукол: Смена театральных систем. — М., 1983.
21. Смирнова, Н.И. Советский театр кукол. 1918—1932. — М., 1963.
22. Соломоник, И.Н. Куклы выходят на сцену. — М., 1993.
23. Соломоник, И.Н. Традиционный театр кукол Востока. Основные виды театра плоских изображений. — М., 1983.
24. Соломоник, И.Н. Традиционный театр кукол Востока. Основные виды театра объемных форм. — М., 1992.

Дополнительная литература:

1. В кукольном театре: Сб. статей. — М., 1972.
2. В профессиональной школе кукольника: Сб. научных трудов. Вып. I - III. — Л. 1979, 1985, 1987.
3. Голдовский, Б. Летопись театра кукол в России XV—XVIII веков; Кулиш А. Летопись театра кукол в России XIX века (1800—1874). — М., 1994.
4. Ёрик. История марионетки. — М., 1990.
5. Карская, Т. Французский ярмарочный театр. — Л., 1946.
6. Коренберг, Е. Виды представлений театра кукол: Краткий обзор истории театра кукол. — М., 1977.
7. Коренберг, Е. Истоки театра кукол и его основных жанров // Что же такое театр кукол? В поисках жанра. — М., 1980.
8. Кужель, Ю. Л. Театр Дзерури: История развития и драматургия. — М., 1993.
9. Куклы мира. — М.: Аванта, 2005.
10. Кукольники в Петербурге. — СПб, 1995.
11. Кулиш, А.П. Истоки театральной куклы // В профессиональной школе кукольника: Сб. научных трудов. Вып. I. — Л., 1979.
12. Кулиш, А.П. Петрушка — «лицо неразгаданное, мифическое» (К вопросу о генезисе героя народной уличной кукольной комедии) // В профессиональной школе кукольника. Вып. III. — Л., 1987.
13. Некрылова, А.Ф. Из истории формирования русской народной кукольной комедии «Петрушка» // В профессиональной школе кукольника: Сб. научных трудов. Вып. I. — Л., 1979.
14. Некрылова, А.Ф. От наших дней до Рождества Христова: Вертепный театр // Петербургский театральный журнал. — 1993.
15. Некрылова, А.Ф. Традиционная архитектура народной кукольной уличной комедии // Международный симпозиум историков и теоретиков театра кукол (Москва, 6—9 декабря 1983 г.). — М., 1984.
16. Перетц, В. Кукольный театр на Руси: Исторический очерк // Ежегодник императорских театров. Приложения. Кн. 1. — СПб, 1895.
17. Погоняйло, А.Г. Философия заводной игрушки или апология механицизма. — СПб, 1998.
18. Стендаль. Рим. Неаполь и Флоренция // Стендаль. Собр. соч. В 15 т. Т. 9. — М., 1959.
19. Театр кукол зарубежных стран. — Л.—М., 1959.
20. Федотов, А. Из истории кукольного театра — М., 1937.
21. Фрейденберг, О.М. Семантика постройки кукольного театра // Фрейденберг О. М. Миф и театр. — М., 1988.
22. Что же такое театр кукол: Сб. статей. — М., 1990.
23. Что же такое театр кукол? В поисках жанра. — М., 1980.
24. Юрковский, Х. Из истории взглядов на театр кукол // Что такое театр кукол: Сб. статей. — М., 1980.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Театральная библиотека Сергеева. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.teatr-lib.ru/> (дата обращения: 01.03.2023).
2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 01.03.2023).
3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 01.03.2023).
4. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.spb.ru/> (дата обращения: 01.03.2023).
5. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.feb-web.ru/> (дата обращения: 01.03.2023).
6. Open Library. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.openlibrary.org/> (дата обращения: 01.03.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.
- В объем самостоятельной работы студента может включаться подготовка письменной работы.

Примерные темы для письменной работы:

1. Куклы в системе культуры
2. Семантика театра кукол
3. Монографии об истории театра кукол. Истина и заблуждения
4. Истоки театра кукол и его основных жанров
5. Истоки театральной куклы
6. Жанр спектакля и технологическая система
7. Роль художника в современном театре кукол
8. Ритм в традиционном театре кукол
9. Актер и его функции в спектакле традиционного и современного театра кукол
10. Репертуар и его зависимость от технологической системы.

Для успешного и полного освоения дисциплины «История театра кукол» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению основной и дополнительной литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых постулатов с конкретными спектаклями.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Информатика

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств**
Учебный план 2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.)
очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 2
аудиторные занятия	26	
самостоятельная	37	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

доктор технических наук, профессор, ст. науч. сотр. Алексеев Сергей Алексеевич

Рабочая программа дисциплины

Информатика

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03

Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

Протокол от 13.06.2023 г. № 6

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Сундстрем Лев Геннадьевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель дисциплины «Информатика» – ознакомление студентов театральными специальностями и направлений с основами информатики и современных информационных технологий в той мере, в которой это необходимо для работы в административных отделах учреждений культуры и участия в коллективном творческом процессе.
2	Задачи курса: – дать представление об информационных ресурсах общества как экономической категории; об основах современных информационных технологий переработки информации и их влияния на успех в профессиональной деятельности; о современном состоянии уровня и направлений развития вычислительной техники и программных средств; – обучить студента навыкам уверенной работы в качестве пользователя персонального компьютера, самостоятельного использования внешних носителей информации для обмена данными между машинами; владения приемами антивирусной защиты и основами автоматизации решения экономических задач.
3	Курс «Информатика» направлен на подготовку конкурентоспособных специалистов в области культуры и искусства, владеющих новыми информационными технологиями.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Освоение курса «Информатика» является важной составляющей профессионально специализированной подготовки современного специалиста. Знания курса позволят выпускнику театрального вуза компетентно решать информационно-технологические задачи в делопроизводстве, рекламе и творческо-производственном процессе организаций исполнительских искусств, участвовать во всех сферах социально-экономической жизни общества. В процессе освоения данного курса студенты опираются на знания, полученные ими при изучении курсов в средней и средней специальной школах (колледжах).	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Технология художественного оформления спектакля
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Преддипломная практика
2	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	
УК-2.1: Участвует в разработке концепции проекта	
УК-2.2: Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы	
УК-2.3: Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	- основные понятия и современные принципы работы с информацией, а также иметь представление об информационных системах и базах данных;
3.1.2	- структуру, принципы работы и основные возможности персональных компьютеров;
3.1.3	- основы безопасности создания и хранения информации;
3.2	Уметь:
3.2.1	- понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества;
3.2.2	- уверенно работать в качестве пользователя персонального компьютера, самостоятельно использовать внешние носители информации для обмена данными между машинами, создавать резервные копии и архивы данных и программ;
3.2.3	- работать с программными средствами (ПС) общего назначения, соответствующими современным требованиям мирового рынка ПС;
3.2.4	- использовать в профессиональной деятельности сетевые средства поиска и обмена информацией;
3.2.5	- взаимодействовать с менеджерами по рекламе, продажам, связям с общественностью, гастролям и др.;
3.2.6	- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные, необходимые для продюсерской деятельности в области исполнительских искусств;
3.3	Владеть:
3.3.1	- приемами антивирусной защиты;
3.3.2	- навыками работы в локальных и глобальных компьютерных сетях;
3.3.3	- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности;

3.3.4	- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией.
-------	---

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Общие теоретические основы информатики		
1.1	Общие теоретические основы информатики /Пр/	2	2
1.2	Архитектура аппаратных и программных средств IBM-совместимых персональных компьютеров (PC). Основы работы пользователя в операционной среде персонального компьютера. /Пр/	2	1
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	2	3
	Раздел 2. Основы работы с прикладными программами общего назначения		
2.1	Текстовый редактор Microsoft Word /Пр/	2	1
2.2	Электронные таблицы Microsoft Excel /Пр/	2	1
2.3	Основы организации баз данных, Microsoft Access /Пр/	2	1
2.4	Подготовка материалов презентаций в Microsoft Power Point /Пр/	2	1
2.5	Оформление и редактирование Web-страницы /Пр/	2	3
2.6	Самостоятельная работа /Ср/	2	10
	Раздел 3. Основы обработки растровых и векторных изображений и элементы компьютерного дизайна		
3.1	Обработка растровых изображений в среде Adobe Photoshop /Пр/	2	4
3.2	Обработка векторных графических изображений в среде Corel DRAW /Пр/	2	4
3.3	Самостоятельная работа /Ср/	2	12
	Раздел 4. Основы работы в компьютерных сетях и информационная безопасность		
4.1	Работа с электронной почтой Microsoft Outlook Express и обозреватель Internet Explorer /Пр/	2	4
4.2	Основы аппаратной и антивирусной защиты информации /Пр/	2	4
4.3	Самостоятельная работа /Ср/	2	12
4.4	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	2	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

Общие теоретические основы информатики

1. Что такое информация, кодирование, аналоговая и цифровая обработка.
2. Место информатики среди других наук.
3. Информационные ресурсы общества как экономическая категория.
4. История, перспективы и темпы развития информационных компьютерных систем.
5. Архитектура ЭВМ, аппаратные и программные средства.
6. Оценка производительности компьютерной системы, классификация ЭВМ.
7. Сбор, обработка и передача данных на основе использования ЭВМ.
8. Современный компьютер, как совокупность аппаратуры и программных средств.
9. Центральный процессор, оперативная память, системная магистраль, внешние устройства (магнитная память, устройства ввода/вывода).
10. Операционные системы на PC (DOS, Windows *, Linux, Mac-OS и др.).
11. Пользовательские интерфейсы: командная строка, меню, графический интерфейс пользователя, программы-оболочки.

Основы работы с прикладными программами общего назначения

1. Основы использования прикладных программ общего назначения.
2. Знакомство с программой Word.
3. Получение справочной информации.
4. Создание документа.
5. Просмотр текста в окне. Выделение фрагмента текста. Отмена выполненной операции.
6. Копирование фрагмента текста. Поиск и замена фрагментов текста.
7. Сохранение документов в файле.
8. Формирование документов.
9. Подготовка документов к печати.
10. Работа с таблицами в Word. Создание таблицы с помощью Word.
11. Мастер создания документов. Колонтитулы, объединение документов.
12. Графическое оформление текста. Оформление документа с помощью WordArt.
13. Редактирование формул. Microsoft Equation.
14. Создание макроса. Кнопка вызова макроса. Применение макросов.
15. Работа с шаблоном. Создание деловых бумаг. Создание делового письма.
16. Создание сносков. Использование закладок и ссылок.
17. Редактирование рабочих листов Excel.
18. Форматирование данных в Excel.
19. Ввод данных и работа с формулами. Форматирование введенных данных.
20. Создание диаграмм. Взаимное изменение элементов.
21. Вставка свободного текста и графики.
22. Вычисление формул и функций.
23. Поиск с помощью автофильтра. Поиск при расширенной фильтрации.
24. Создание простейших макросов. Запуск макросов на выполнение.
25. Импорт внешних данных.
26. Основные принципы работы с Access. Ознакомление с базой данных.
27. Модификация форм в Access.
28. Создание командных кнопок.
29. Создание вычислительных полей.
30. Создание отчетов в Access.
31. Работа с мастером отчетов.
32. Мастер для создания базы данных.
33. Импорт данных из текстового файла.
34. Создание стандартной презентации.
35. Изменение дизайна презентации. Демонстрация презентации.
36. Автоматическая демонстрация в Power Point.
37. Планирование и создание Web-сайта.
38. Создание Web-сайта при помощи мастера.
39. Создание и импортирование Web-сайта.
40. Создание Web-сайта при помощи шаблона.
41. Применение темы к отдельной Web-странице или ко всему Web-сайту.
42. Баннер. Счетчик посещений.
43. Форматирование Web-страниц.
44. Вставка графических изображений на Web-страницу. Использование Clip Art Gallery.
45. Редактирование изображений на Web-странице.
46. Добавление фонового звука. Вставка видеоклипа.
47. Публикация Web-сайта его поддержка и усовершенствование.

Вопросы к зачету в 4 семестре:

Основы обработки растровых и векторных изображений и элементы компьютерного дизайна

1. Что означает разрешение изображения? В каких единицах измеряется разрешение?
2. Какие действия возможны со слоями?
3. Чем отличается фоновый слой от обычных слоев?
4. В каких случаях удобно использовать слой-маску?
5. С помощью каких средств в Photoshop можно увеличить резкость изображения?
6. В чем отличие векторной и растровой графики?
7. Для чего рекомендуется переводить текст в кривые?
8. В какой цветовой модели по умолчанию работает Corel DRAW?
9. Что позволяет сделать система управления цветом в Corel DRAW?
10. Какой вид заливки имеет контур?
11. Вы используете градиентную заливку/ печатать собираетесь с высокой линиатурой.
12. Для чего нужны слои в Corel DRAW? Чем они отличаются от слоев в Photoshop?
13. Каким образом изменить форму растровых изображений?
14. Можно ли поместить полупрозрачное растровое изображение? Если можно, объясните, как.
15. Как преобразовать векторное изображение в растровое и наоборот?

Основы работы в компьютерных сетях и информационная безопасность

1. Интерфейс почтового клиента Microsoft Outlook Express.
2. Отправка и получение сообщений.
3. Решение проблем с кодировкой русских символов.
4. Работа с почтовыми вложениями.
5. Этикет и соглашения электронной почты.
6. Настройка параметров интерфейса Internet Explorer.
7. Средства ускоренной загрузки Web-страниц. Поиск информации в WWW.
8. Защита от удаленного администрирования. Защита от «троянских» программ.
9. Защита от активных вирусов. Средства защиты данных.
10. Шифрование данных и криптография. Электронная подпись.
11. Правовые аспекты Интернета.
12. Угрозы безопасности информации и их классификация.
13. Законодательные и иные правовые акты РФ в системе органов обеспечения ИБ в РФ.
14. Административно-правовая и уголовная ответственность в информационной сфере.
15. Защита от несанкционированного вмешательства в информационные процессы.
16. Специфика обработки конфиденциальной информации в компьютерных системах.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Текущий контроль успеваемости осуществляется на основе выполнения студентами контрольных работ, а также проведением контрольных занятий в форме тестирования или экспресс-опросов по пройденному материалу с использованием оценочных средств, предусмотренных настоящей программой.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Нормативно-правовые акты:

1. О государственной тайне : Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. N 5485-I (с изменениями и дополнениями). — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2481/ (дата обращения 12.05.2023).
2. Об информации, информатизации и защите информации : Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ (с изменениями и дополнениями). — URL: <http://base.garant.ru/12148555/> (дата обращения 12.05.2023).

Основная литература:

1. Завгородний, В. И. Информатика для экономистов : Учебник для бакалавров / В.П. Поляков, Н.Н. Голубева, В.И. Завгородний; Под ред. В.П. Полякова. – Москва : Юрайт, 2013. – 524 с.
2. Королев, Л. Н., Миков, А. И. Информатика : Введение в компьютерные науки : Учебник / Л. Королев, А. Миков. – Москва : Высшая школа, Абрис, 2012. – 367 с.
3. Симонович, С. В. Информатика : Базовый курс / С. Симонович. – Санкт-Петербург : Питер, 2013. – 637 с.
4. Фараонов, А. Е. Основы информационной безопасности при работе на компьютере / А. Е. Фараонов. – Москва : ИНТУИТ, 2011. – 157 с.

Дополнительная литература:

1. Бэйн, С. Эффективная работа : CorelDraw 11 / С. Бэйн. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 768 с.
2. Бройдо, В.Л., Ильина, О.П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : Учебник для вузов / В. Бройдо, О. Ильина. – Санкт-Петербург : Питер, 2011. – 560 с.
3. Герасименко, В.А., Малюк, А.А. Основы защиты информации / В.А. Герасименко, А.А. Малюк. — Москва : Инкомбук, 1997. — 375 с.
4. Горнец, Н.Н. Организация ЭВМ и систем : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н.Н. Горнец, А.Г. Рошин, В.В. Соломенцев. — Москва : Издательский центр «Академия», 2008. – 315 с.
5. Куправа, Т.А. EXCEL : Практическое руководство / Т. Куправа. – Москва : Диалог-МИФИ, 2004. – 242 с.
6. Нестеров, С.А. Информационная безопасность и защита информации: Учебное пособие / С.А. Нестеров. – Санкт-Петербург : Изд-во Политехн. ун-та, 2009. – 126 с.
7. Орлов, С.А., Цилькер, Б. Я. Организация ЭВМ и систем : учебник для вузов / С. Орлов, Б. Цилькер. – Санкт-Петербург : Питер, 2011. – 688 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Официальный сайт журнала «Информационные технологии». – URL: <http://www.novtex.ru/IT/> (дата обращения 12.05.2023).
2. Официальный сайт издательства «Образование и Информатика». – URL: <http://infojournal.ru> (дата обращения 12.05.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного и полного освоения дисциплины «Информатика» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников по проблематике активного применения информационных технологий в социально-культурной области.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения в продюсерской деятельности является постоянное соотношение изучаемых методов и алгоритмов применения информационных технологий с проблемами конкретных творческих организаций, в которых они возникают.

В самостоятельную работу студента по дисциплине входит:

- изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе;
- выполнение домашних заданий, поручаемых преподавателем в ходе изучения дисциплины;
- подготовка к процедурам текущего контроля и промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа студентов обеспечивается следующими учебно-методическими материалами:

- списки основной и дополнительной литературы, опубликованные в настоящей программе;
- подборка вопросов к проведению контрольных занятий из фонда оценочных средств, которая выдается студентам не позднее, чем за неделю до проведения контрольного занятия.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Театрально-техническая графика

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театральной техники и технологии**
Учебный план 2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.)
очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 1,2
аудиторные занятия	56	
самостоятельная	7	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

б/с, доцент Якимова Наталья Алексеевна

Рабочая программа дисциплины

Театрально-техническая графика

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03

Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театральной техники и технологии

Протокол от ____ 2023 г. № ____

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мираков Эдуард Гариевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель данной дисциплины – подготовить будущих специалистов художников-постановщиков в театре кукол к решению практических задач при осуществлении авторского проекта сценического оформления спектакля в театре кукол, включая эскизы декораций, габаритные чертежи, чертежи элементов театральной куклы.
2	Задачи: научить будущих специалистов при оформлении спектаклей в театре кукол использовать новейшие достижения в области театрально-постановочной техники, технологии и новых материалов; свободно разбираться и составлять техническую документацию спектакля (представления), включая эскизы декораций, габаритные чертежи.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.В
Дисциплина «Театрально-техническая графика» предваряет изучение такой дисциплины как «Технология художественного оформления спектакля»; позволяет, развивая пространственное воображение, лучше ориентироваться в сценическом пространстве при освоении дисциплины «Сценографическая композиция».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Рисунок
2	Основы перспективы и макетирование
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2	Технология художественного оформления спектакля
3	Сценографическая композиция

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

УК-2.1: Участвует в разработке концепции проекта
УК-2.2: Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы
УК-2.3: Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта
ПКО-1: Готов к созданию авторского художественного проекта в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля
ПКО-1.1: Планирует этапы создания авторского художественного проекта спектакля и его компонентов в соответствии со специализацией
ПКО-1.2: Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и методах, используемых при создании авторского художественного проекта в соответствии со специализацией
ПКО-1.3: Свободно формулирует и осуществляет свои творческие замыслы, используя различные художественно-выразительные средства, создавая авторский проект в соответствии со специализацией
ПКО-1.4: Способен находить новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценические особенности и основные средства театральной выразительности (цвет и свет)
ПКО-1.5: Понимает специфику творческой работы, связанной с созданием художественного авторского проекта оформления спектакля в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля
ПКО-1.6: Придерживается норм этики делового общения
ПКО-1.7: Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	основы графического оформления чертежей и начертательной геометрии.
3.2 Уметь:	
3.2.1	использовать знания основ графического оформления чертежей и начертательной геометрии, в своей профессиональной деятельности.
3.3 Владеть:	
3.3.1	использования знания основ графического оформления чертежей и начертательной геометрии, в своей профессиональной деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Графическое оформление чертежей. Основные сведения.		
1.1	Цели и задачи курса, сопряженность с другими курсами профессионального цикла подготовки специалиста; практическое применение курса в работе художника-постановщика театра. /Лек/	1	1
1.2	Понятие о ЕСКД. Основные ГОСТы системы ЕСКД для выполнения машиностроительных и театральные чертежей: Форматы чертежа. Основные и дополнительные форматы. Основная надпись. Линии чертежа. ГОСТ 2.303-68. Рассматриваются типы линий, применяемые для выполнения чертежей. Способы выполнения линий чертежа. Шрифты чертежные. Типы чертежного шрифта. ГОСТ 2.304-81. Размеры шрифтов. Масштабы. ГОСТ 2.302-68. Численные, линейные, пропорциональные масштабы. /Лек/	1	2
1.3	Понятие о ЕСКД. Основные ГОСТы системы ЕСКД для выполнения машиностроительных и театральные чертежей: Форматы чертежа. Основные и дополнительные форматы. Основная надпись. Линии чертежа. ГОСТ 2.303-68. Рассматриваются типы линий, применяемые для выполнения чертежей. Способы выполнения линий чертежа. Шрифты чертежные. Типы чертежного шрифта. ГОСТ 2.304-81. Размеры шрифтов. Масштабы. ГОСТ 2.302-68. Численные, линейные, пропорциональные масштабы. /Пр/	1	2
1.4	Основные правила нанесения размеров. ГОСТ 2.307-68. Правила нанесения размерных чисел. Линейный и угловые размеры. Размерные и выносные линии. Размеры радиусов, диаметров, квадрата, фасок. Углы, конусность. /Лек/	1	1
1.5	Основные правила нанесения размеров. ГОСТ 2.307-68. Правила нанесения размерных чисел. Линейный и угловые размеры. Размерные и выносные линии. Размеры радиусов, диаметров, квадрата, фасок. Углы, конусность. /Пр/	1	2
	Раздел 2. Графическое оформление чертежей. Приемы вычерчивания контура технических деталей.		
2.1	Различные построения для вычерчивания деталей. Построение перпендикуляров, деление отрезков, углов и окружностей на равные части. Золотое сечение. Способ триангуляции, координатный способ. /Лек/	1	2
2.2	Различные построения для вычерчивания деталей. Построение перпендикуляров, деление отрезков, углов и окружностей на равные части. Золотое сечение. Способ триангуляции, координатный способ. /Пр/	1	2
2.3	Понятие о сопряжении. Построение сопряжений двух дуг дугой заданного радиуса (внешнее, внутреннее, смешанное). Сопряжения дуги и прямой, скругление вершин углов. Точки перехода. Центр сопряжения. Построение касательных к дуге заданного радиуса. Внешнее, внутреннее, смешанное касание. Лекальные кривые. Свойства различных лекальных кривых. Способы построения. /Лек/	1	2
2.4	Понятие о сопряжении. Построение сопряжений двух дуг дугой заданного радиуса (внешнее, внутреннее, смешанное). Сопряжения дуги и прямой, скругление вершин углов. Точки перехода. Центр сопряжения. Построение касательных к дуге заданного радиуса. Внешнее, внутреннее, смешанное касание. Лекальные кривые. Свойства различных лекальных кривых. Способы построения. /Пр/	1	2
2.5	Самостоятельная работа /Ср/	1	2
	Раздел 3. Основы начертательной геометрии. Основные положения.		
3.1	Введение. Место предмета в общем курсе «Театрально-техническая графика». Основные понятия. Символы и обозначения. Методы проецирования /Лек/	1	3

	Раздел 4. Основы начертательной геометрии. Проецирование точки и прямой.		
4.1	Проецирование точки. Проецирование на одну плоскость проекций. Проецирование на три плоскости проекций. Метод Г.Монжа. Эпюр Г.Монжа. Координаты точки. Частные случаи положения точки. /Лек/	1	1
4.2	Проецирование точки. Проецирование на одну плоскость проекций. Проецирование на три плоскости проекций. Метод Г.Монжа. Эпюр Г.Монжа. Координаты точки. Частные случаи положения точки. /Пр/	1	1
4.3	Проецирование прямой. Проекция прямой. Эпюр прямой. Прямая общего положения. Прямые частного положения (эпюр и аксонометрия). Следы прямой. Натуральная длина отрезка. Нахождение следов прямой. Нахождение истинной величины отрезка методом прямоугольного треугольника. Деление отрезка в заданном отношении. /Лек/	1	1,5
4.4	Проецирование прямой. Проекция прямой. Эпюр прямой. Прямая общего положения. Прямые частного положения (эпюр и аксонометрия). Следы прямой. Натуральная длина отрезка. Нахождение следов прямой. Нахождение истинной величины отрезка методом прямоугольного треугольника. Деление отрезка в заданном отношении. /Пр/	1	3
4.5	Взаимное положение прямых в пространстве. Параллельные прямые, пересекающиеся прямые, скрещивающиеся прямые. «Конкурирующие точки». Проецирование прямого угла. Проецирование перпендикуляров на плоскость проекций. Определение кратчайшего расстояния. /Лек/	1	1,5
4.6	Взаимное положение прямых в пространстве. Параллельные прямые, пересекающиеся прямые, скрещивающиеся прямые. «Конкурирующие точки». Проецирование прямого угла. Проецирование перпендикуляров на плоскость проекций. Определение кратчайшего расстояния. /Пр/	1	3
4.7	Самостоятельная работа /Ср/	1	4
	Раздел 5. Основы начертательной геометрии. Плоскость, линии и точки в плоскости.		
5.1	Способы задания плоскостей. Эпюры плоскостей. Плоскость общего положения. Плоскости частного положения. Эпюры плоскостей, заданные следами плоскости и плоскими фигурами. Точка в плоскости. Главные линии плоскости. Горизонталь, фронталь, линия наибольшего ската. Эпюры построения проекций главных линий плоскости. Нахождение точек, принадлежащих плоскости. /Лек/	2	1,5
5.2	Способы задания плоскостей. Эпюры плоскостей. Плоскость общего положения. Плоскости частного положения. Эпюры плоскостей, заданные следами плоскости и плоскими фигурами. Точка в плоскости. Главные линии плоскости. Горизонталь, фронталь, линия наибольшего ската. Эпюры построения проекций главных линий плоскости. Нахождение точек, принадлежащих плоскости. /Пр/	2	1,5
5.3	Взаимное положение плоскостей. Параллельные плоскости. Пересекающиеся плоскости. Пересечение прямой и плоскости. Прямая перпендикулярная плоскости. Построение линии пересечения плоскостей. Определение кратчайшего расстояния. Определение видимости плоскостей и прямых /Лек/	2	1,5
5.4	Взаимное положение плоскостей. Параллельные плоскости. Пересекающиеся плоскости. Пересечение прямой и плоскости. Прямая перпендикулярная плоскости. Построение линии пересечения плоскостей. Определение кратчайшего расстояния. Определение видимости плоскостей и прямых. /Пр/	2	1,5
	Раздел 6. Основы начертательной геометрии. Преобразование проекций.		
6.1	Основные сведения. Позиционные и метрические задачи. /Лек/	2	1
6.2	Основные сведения. Позиционные и метрические задачи. /Пр/	2	1
6.3	Способы перемены плоскостей проекций. Нахождение истинной величины прямой, плоскости. Преобразование прямой и плоскости в проецирующие, определения недостающих координат. /Лек/	2	1
6.4	Способы перемены плоскостей проекций. Нахождение истинной величины прямой, плоскости. Преобразование прямой и плоскости в проецирующие, определения недостающих координат. /Пр/	2	1
6.5	Способ вращения и способ совмещения. Нахождение истинных величин прямой и плоскости /Лек/	2	1
6.6	Способ вращения и способ совмещения. Нахождение истинных величин прямой и плоскости. /Пр/	2	1

	Раздел 7. Основы начертательной геометрии. Поверхности и тела. Аксонометрические проекции.		
7.1	Поверхности. Геометрические тела. Многогранники, тела вращения. /Лек/	2	0,5
7.2	Поверхности. Геометрические тела. Многогранники, тела вращения. /Пр/	2	0,5
7.3	Проецирование геометрических тел. Эпюры, развертки. Точки на поверхности геометрических тел. /Лек/	2	0,5
7.4	Проецирование геометрических тел. Эпюры, развертки. Точки на поверхности геометрических тел. /Пр/	2	0,5
7.5	Аксонометрические проекции. Общие сведения. Виды аксонометрических проекций. Аксонометрические оси, коэффициенты искажения. /Лек/	2	0,5
7.6	Аксонометрические проекции. Общие сведения. Виды аксонометрических проекций. Аксонометрические оси, коэффициенты искажения. /Пр/	2	0,5
7.7	Аксонометрия плоских фигур. /Лек/	2	0,5
7.8	Аксонометрия плоских фигур. /Пр/	2	0,5
7.9	Построение окружности в аксонометрии. /Лек/	2	0,5
7.10	Построение окружности в аксонометрии. /Пр/	2	0,5
7.11	Аксонометрические проекции геометрических тел. Построение аксонометрической проекции призмы пирамиды, конуса, цилиндра. Нахождение точек на поверхности различных геометрических тел. /Лек/	2	0,5
7.12	Аксонометрические проекции геометрических тел. Построение аксонометрической проекции призмы пирамиды, конуса, цилиндра. Нахождение точек на поверхности различных геометрических тел. /Пр/	2	0,5
7.13	Самостоятельная работа /Ср/	2	1
	Раздел 8. Основы начертательной геометрии. Пересечение поверхностей геометрических тел плоскостями.		
8.1	Сечение тел плоскостью. Сечение гранных тел проецирующими плоскостями. Построение эпюров усеченных фигур. Нахождение истинных величин фигур сечения. Построение разверток усеченных геометрических тел. /Лек/	2	1
8.2	Сечение тел плоскостью. Сечение гранных тел проецирующими плоскостями. Построение эпюров усеченных фигур. Нахождение истинных величин фигур сечения. Построение разверток усеченных геометрических тел. /Пр/	2	1
8.3	Сечение тел вращения. Построение эпюров усеченных тел вращения. Фигуры сечения тел вращения (конуса и цилиндра). Нахождение истинных величин фигуры сечения. Развертки усеченных тел вращения. /Лек/	2	1
8.4	Сечение тел вращения. Построение эпюров усеченных тел вращения. Фигуры сечения тел вращения (конуса и цилиндра). Нахождение истинных величин фигуры сечения. Развертки усеченных тел вращения. /Пр/	2	1
8.5	Аксонометрические проекции усеченных геометрических тел. /Лек/	2	1
8.6	Аксонометрические проекции усеченных геометрических тел. /Пр/	2	1
8.7	Взаимное пересечение поверхностей геометрических тел. Построение линии пересечения геометрических тел на эпюре и в аксонометрии. Развертки геометрических тел с линией пересечения (видимой, невидимой). Аксонометрия пересекающихся геометрических тел. /Лек/	2	1
8.8	Взаимное пересечение поверхностей геометрических тел. Построение линии пересечения геометрических тел на эпюре и в аксонометрии. Развертки геометрических тел с линией пересечения (видимой, невидимой). Аксонометрия пересекающихся геометрических тел. /Пр/	2	1
8.9	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	2	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1 семестр – самостоятельные графические работы по темам:

Раздел 1. Тема 1.

1. Линии чертежа.

Графическая работа на формате А4 – вычерчивание по образцу различных типов линий.

Раздел 2. Тема 2.

2. Сопряжения.

Графическая работа на формате А3 по индивидуальным заданиям. Вычерчивание различных контуров деталей с применением знаний по выполнению разнообразных приёмов построения сопряжений и касательных.

Раздел 2. Тема 2.

1. Проверочная работа на тему «Проецирование точки».

2. Проверочная работа на тему «Проецирование прямой».

3. Контрольная работа на тему «Прямая».

Раздел 2. Тема 3.

1. Контрольная работа на тему «Плоскость» с решением метрических и позиционных задач.

Раздел 2. Тема 6.

Графическое задание по вычерчиванию усечённых фигур на четырёх листах формата А3.

Лист 1. Усечённая призма: эюр, развёртка, аксонометрия.

Лист 2. Усечённая пирамида: эюр, развёртка поверхности фигуры, аксонометрия.

Лист 3. Усечённый цилиндр: эюр, развёртка поверхности фигуры, аксонометрия.

Лист 4. Усечённый конус: эюр, развёртка поверхности фигуры, аксонометрия.

Все чертежи выполняются по единому плану:

1. Построение эюра усечённой фигуры.

2. Нахождение истинной величины фигуры сечения.

3. Построение развёртки усечённой фигуры.

4. Графическая работа «Взаимное пересечение поверхностей» на формате А3.

Построение на эюре линии пересечения двух фигур; развёртки входящих в соединение фигур с нахождением линий пересечения; аксонометрия пересекающихся фигур с указанием линии пересечения.

Раздел завершается контрольной работой.

Контрольная работа: «Выполнение эюра усеченного геометрического тела, построение развертки и аксонометрии усеченного геометрического тела».

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Боголюбов, С.К. Черчение : учеб. / С.К. Боголюбов. — М. : Машиностроение, 1985. — 336 с.
2. Брилинг, Н.С. Черчение : справочное пособие / Н.С. Брилинг, С.Н. Балягин. — М. : Стройиздат, 1994. — 421 с.
3. Гордон, В.О. Сборник задач по курсу геометрии : учеб. пособие. / В.О. Гордон, Ю.Б. Иванов, Т.Е. Солнцева. — М. : Высшая школа, 2002. — 320 с.
4. Гордон, В.О. Курс начертательной геометрии : учеб. пособие. / В.О. Гордон, М.А. Семенцов-Огиевский. — М. : Высшая школа, 2002. — 272 с.
5. Кольшева, Г.В. Техническое черчение : учеб. / Г.В. Кольшева. — М. : Даликов и Ко, 2006. — 236 с.

Дополнительная литература:

1. Борисов, Д. М. Графические работы по начертательной геометрии : учеб. пособие. / Д.М. Борисов, И.В. Новиков. — М. : Просвещение, 1984. — 128 с.
2. Бубенников, А.В. Начертательная геометрия : учеб. пособие. / А.В. Бубенников, М.Я. Громов. — М. : Высшая школа, 1965. — 368 с.
3. Вышнепольский, И.С. Техническое черчение с элементами программированного обучения : учеб. / И. С. Вышнепольский. — М. : Машиностроение, 1988. — 240 с.
4. Кириллова, А.В. Черчение и рисование / А. В. Кириллова. — М. : 1980. — 375 с.
5. Сиденко, Л.А. Компьютерная графика и геометрическое моделирование : учеб. пособие. / Л.А. Сиденко. — СПб. : Питер, 2009. — 221 с.
6. Сорокин, Н. П. Инженерная графика: учеб. / Н.П. Сорокин, Е.Д. Ольшевский, А.Н. Заикина, Е.И. Шибанова. — СПб. : Лань, 2011. — 392 с.
7. Фролов, С.А. Начертательная геометрия : учеб. / С.А. Фролов. — М. : Машиностроение, 1983. — 240 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 02.09.2023).
2. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 02.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы по темам задания и выполнение чертежей.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Театрально-техническая графика» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников нормативных материалов: Государственные стандарты системы ЕСКД.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является умение соотносить изучаемого материала с конкретными самостоятельными задачами, которые предложены студентам.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Пластическая анатомия

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра сценографии и технологии театра кукол**
Учебный план 2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.)
очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 1
аудиторные занятия	30	
самостоятельная	33	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

б/с, старший преподаватель Хромых Александр Евгеньевич

Рабочая программа дисциплины

Пластическая анатомия

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03

Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра сценографии и технологии театра кукол

Протокол от ____ 2023 г. № ____

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Алексеев Александр Борисович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Курс «Пластическая анатомия» играет важную роль в деле профессиональной подготовки студентов. Цель изучения «Пластической анатомии» – изучить основы анатомии человека и сформировать представление о пластике человеческого тела в покое и движении. Изучение анатомии человеческого тела позволяет сформировать образно-пластический способ мышления и от внешнего поверхностного восприятия человека и слепого копирования его форм перейти к глубокому изображению, опирающемуся на знание закономерностей внутренней структуры.
2	Задачи дисциплины: <ul style="list-style-type: none">- познакомить студентов основами анатомии опорно-двигательного аппарата;- изучить пластику тела человека в покое и движении;- рассмотреть основные пропорциональные особенности строения тела человека;- содействовать формированию приемов и навыков эстетической оценки и адекватного анализа произведений живописи;- показать взаимосвязь знаний основ анатомии и художественного процесса;- показать возможность применения полученных знаний на практических занятиях по рисунку, живописи и скульптуре.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.В
Дисциплина «Пластическая анатомия» методически связана с дисциплиной «Скульптура».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Скульптура
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Преддипломная практика
2	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПКО-1: Готов к созданию авторского художественного проекта в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля

ПКО-1.1: Планирует этапы создания авторского художественного проекта спектакля и его компонентов в соответствии со специализацией

ПКО-1.2: Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и методах, используемых при создании авторского художественного проекта в соответствии со специализацией

ПКО-1.3: Свободно формулирует и осуществляет свои творческие замыслы, используя различные художественно-выразительные средства, создавая авторский проект в соответствии со специализацией

ПКО-1.4: Способен находить новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценические особенности и основные средства театральной выразительности (цвет и свет)

ПКО-1.5: Понимает специфику творческой работы, связанной с созданием художественного авторского проекта оформления спектакля в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля

ПКО-1.6: Придерживается норм этики делового общения

ПКО-1.7: Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	- некоторые средства саморазвития и повышения мастерства;
3.1.2	- мало уровней профессиональной компетенции;
3.1.3	- не до конца осознает ценность профессиональной деятельности;
3.1.4	- средства саморазвития и повышения мастерства;
3.1.5	- уровни профессиональной компетенции;
3.1.6	- ценность профессиональной деятельности;
3.1.7	- методы самоанализа профессиональных знаний, умений и навыков;
3.1.8	- как изобразить фигуру человека, его пропорции, строение;
3.1.9	- как грамотно изобразить фигуру человека, его пропорции, пластику, строение;
3.1.10	- используя полученные знания и умения, анализировать анатомию фигуры человека, его костную и мышечную основу;
3.1.11	- основы пластической анатомии;

3.2	Уметь:
3.2.1	-определять некоторые средства саморазвития и повышения мастерства;
3.2.2	- самостоятельно находить мало информации для повышения культурного уровня и
3.2.3	профессиональной компетенции в области анатомического рисунка;
3.2.4	- не до конца осуществляет практическую и познавательную деятельность по собственной инициативе;
3.2.5	- определять средства саморазвития и повышения мастерства;
3.2.6	- самостоятельно находить информацию для повышения культурного уровня и профессиональной компетенции в области анатомического рисунка;
3.2.7	- осуществляет практическую и познавательную деятельность по собственной инициативе;
3.2.8	- осуществлять самоанализ профессиональных знаний, умений и навыков;
3.2.9	- схематично выполнять рисунки костей скелета человека и понимать основные
3.2.10	конструктивные особенности построения головы, и фигуры человека;
3.2.11	- схематично применять на практике знания анатомического рисунка и пластической анатомии в аспекте изображения фигуры человека;
3.2.12	- выполнять рисунки костей скелета человека и понимать конструктивные особенности головы, верхнеплечевого пояса, рук, кистей, грудной клетки, позвоночника, таза, ног, стоп;
3.2.13	- применять на практике знания пластической анатомии в аспекте изображения фигуры человека;
3.2.14	- врисовать кости скелета в гипсовую анатомическую фигуру;
3.2.15	- изображать фигуру человека в движении с пластической и конструктивной взаимосвязью всех мышечных масс;
3.2.16	- рисовать по памяти и представлению;
3.2.17	- выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства и скульптуры, применяя знания по пластической анатомии;
3.2.18	- целенаправленно, в соответствии с замыслом произведения, собирать натуральный материал в виде рисунков, эскизов, набросков, этюдов и штудий, применяя знания по пластической анатомии;
3.3	Владеть:
3.3.1	- не всеми средствами саморазвития и повышения мастерства;
3.3.2	- малым стремлением к самообразованию для повышения культурного уровня и
3.3.3	профессиональной компетенции в области анатомического рисунка;
3.3.4	- средствами саморазвития и повышения мастерства;
3.3.5	- стремлением к самообразованию для повышения культурного уровня и профессиональной компетенции в области анатомического рисунка;
3.3.6	- самоанализом профессиональных знаний, умений и навыков;
3.3.7	- способностью применять техники конструктивного и академического рисунка при
3.3.8	изображении скелета и фигуры человека;
3.3.9	- способностью профессионально применять техники конструктивного и академического рисунка при изображении скелета и фигуры человека;
3.3.10	- свободным рисованием фигуры человека по памяти и представлению;
3.3.11	- различными техниками рисунка и наброска; знаниями пластической анатомии, в своей практической и творческой работе;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Пропорции человека		
1.1	Понятие пропорций: модуль-канон. /Пр/	1	1
1.2	Размеры тела и их взаимосвязь. /Пр/	1	1
1.3	Пропорции обоих полов. /Пр/	1	1
1.4	Ассиметрия тела. /Пр/	1	2
1.5	Самостоятельная работа /Ср/	1	5
	Раздел 2. Пластические элементы		
2.1	Общее о костях. /Пр/	1	1
2.2	Общее о мышцах. /Пр/	1	1
2.3	Общее о суставах. /Пр/	1	1
2.4	Создание движений. /Пр/	1	1
2.5	Общее о коже и жире. /Пр/	1	1
2.6	Самостоятельная работа /Ср/	1	5
	Раздел 3. Голова		
3.1	Косная основа головы - череп. /Пр/	1	1
3.2	Мускулатура головы. /Пр/	1	1
3.3	Отдельные части головы и лица. /Пр/	1	1
3.4	Пропорции головы и лица. /Пр/	1	2
3.5	Самостоятельная работа /Ср/	1	5
	Раздел 4. Туловище		
4.1	Позвоночник. /Пр/	1	1
4.2	Шея. /Пр/	1	1
4.3	Спина. /Пр/	1	1
4.4	Грудь. /Пр/	1	1
4.5	Живот. /Пр/	1	1
4.6	Самостоятельная работа /Ср/	1	6
	Раздел 5. Верхние конечности		
5.1	Скелет верхней конечности. /Пр/	1	1
5.2	Соединения костей верхней конечности. /Пр/	1	1
5.3	Мускулатура верхней конечности. /Пр/	1	1
5.4	Верхняя конечность в целом. /Пр/	1	2
5.5	Самостоятельная работа /Ср/	1	6

	Раздел 6. Нижние конечности		
6.1	Мускулатура нижней конечности. /Пр/	1	1
6.2	Мускулатура бедра. /Пр/	1	1
6.3	Мышцы голени. /Пр/	1	1
6.4	Нижняя конечность в целом. /Пр/	1	2
6.5	Самостоятельная работа /Ср/	1	6
6.6	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	1	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

На зачете студент предоставляет работы, характеризующие освоение им дисциплины в соответствии с задачами курса и требованиями к уровню освоения его содержания.

На зачет в 1 семестре выносятся изготовление черепа в трех поворотах (мягкий материал).

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

В связи с практическим характером курса «Пластическая анатомия» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки заданий, полученных в ходе аудиторных занятий.

На зачете студент предоставляет работы, характеризующие освоение им дисциплины в соответствии с задачами курса и требованиями к уровню освоения его содержания.

На зачет в 1 семестре выносятся изготовление черепа в трех поворотах (мягкий материал).

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Баммес, Г. Обнаженный человек. — СПб, 2004.
2. Механик, Н. Основы пластической анатомии. — М., 1958.
3. Барчаи, Е. Анатомия для художника. — Будапешт, 1959.
4. Дюваль, М. Анатомия для художников. — М., 1940.
5. Хогарт, Б. Динамическая анатомия. — Бостон, 1958.
6. Везалий, А. Семь книг из мастерской человеческого туловища. — М.—Л.: АН СССР, 1954.
7. Шмидт, Е. Пергамский алтарь. — Лейпциг, 1962.
8. Синайский, В.Ф. Римский портрет. — Л., 1960.
9. Химик, И.А. Художественная культура первобытного общества. Хрестоматия. — СПб, 1994.
10. Громько, А. Маски и скульптура Тропической Африки. — М., 1995.
11. Советов, В.М. Театральные куклы. Технология изготовления. — СПб, 2003.
12. Лантери, Э. Лепка. — М., 1963.
13. Русская скульптура в дереве. 20 век. Альманах. — СПб, 2001.
14. Свобода, Н. Словарь античной культуры. — Прага, 1974.

Дополнительная литература:

1. Власова, О.Г. Пермская деревянная скульптура. — Пермь, 2003.
2. В профессиональной школе кукольника. Сборники ЛГИТМиК, 1979, 1985, 1987.
3. Власов, В.Г. Иллюстрированный художественный словарь. — СПб, 1993.
4. Ефимов, И. Об искусстве и художниках. — М., 1977.
5. Мириманов, В.Б. Искусство тропической Африки. — М., 1986.
6. Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2-х т. — М., 1980.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 02.09.2023).
2. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stdrf.ru/> (дата обращения: 02.09.2023).
3. Официальный сайт Международного Союза кукольных театров. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.unima.org/> (дата обращения: 02.09.2023).
4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 02.09.2023).
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 02.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:
- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, а также поиск и подбор материалов необходимых для практического выполнения заданий (по материалам музейных коллекций и библиографическим источникам).

Для успешного и полного освоения дисциплины «Пластическая анатомия» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению перечня основной и дополнительной литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала, примеров ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику студенты.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

ДИСЦИПЛИНЫ С ОБХОДОМ
Скульптура

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой	Кафедра сценографии и технологии театра кукол	
Учебный план	2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.) очная.plx 52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ	
Форма обучения	очная	
Общая трудоемкость	12 ЗЕТ	
Часов по учебному плану	432	Виды контроля в семестрах: экзамен 9 зачет 1,2,3,4,5,6,7,8
в том числе:		
аудиторные занятия	312	
самостоятельная	88,25	

Программу составил(и):

б/с, старший преподаватель Хромых Александр Евгеньевич

Рабочая программа дисциплины

Скульптура

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03

Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра сценографии и технологии театра кукол

Протокол от ____ 2023 г. № ____

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Алексеев Александр Борисович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Основной целью курса «Скульптура» является подготовка студента к самостоятельной практической деятельности в качестве художника – постановщика в театре кукол, умению выполнять все скульптурные работы по авторскому проекту сценического оформления спектакля в театре кукол (лепка головок кукол, маски, бутафория, лепные декорации).
2	Задачи: – научить студентов самостоятельно работать с пластикой, воспитать художественный вкус, развить воображение, научиться применять свои знания и умение на практике в театральной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.В
Освоение дисциплины «Скульптура» опирается на материал дисциплин «Композиция театральной куклы», «Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы», «Рисунок и живопись».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Пластическая анатомия
2	Рисунок
3	История зарубежного ИЗО
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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

УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций

демонстрирует понимание основополагающих стилей в скульптуре: Древняя Греция, Готика, Ренессанс, Барокко и их развитие в современности;

УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий

применяет на практике понятия и приемы, получаемые в процессе обучения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	основы профессиональной деятельности художника-постановщика театра кукол на базе изучения:
3.1.2	-основополагающих стилей в скульптуре: Древняя Греция, Готика, Ренессанс, Барокко и их развитие в современности;
3.1.3	-рельефа (барельефа);
3.1.4	-скульптурного портрета;
3.1.5	-скульптурной фигуры человека;
3.1.6	-анималистического искусства.
3.2	Уметь:
3.2.1	- работать в различных пластических материалах (глина, пластилин, дерево, гипс, металл)
3.2.2	- применять на практике понятия и приемы, получаемые в процессе обучения
3.2.3	- выполнять предложенный объем работы в определенные сроки
3.3	Владеть:
3.3.1	- освоить методы создания головок кукол, маски для живого плана
3.3.2	- приобрести практические навыки в создании, барельефа, объемных лепных декораций

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Общее понятий стилей в скульптуре. Понятие «пластика» в рельефе		
1.1	Изучение стилей в скульптуре. Глина. Пластилин. /Пр/	1	15
1.2	Лепка складок ткани в стиле рельефа. Глина. /Пр/	1	15
1.3	/Конс/	1	3,75
1.4	Самостоятельная работа /Ср/	1	2,25
	Раздел 2. Этюды фигур человека и животных		
2.1	Этюды фигуры человека. Выявление пластических характеристик модели. Глина. /Пр/	2	12
2.2	Этюды фигуры животных. На основе зарисовок с натуры. Глина. Пластилин. /Пр/	2	14
2.3	/Конс/	2	3,25
2.4	Самостоятельная работа /Ср/	2	6,75
	Раздел 3. Лепка скульптурных образцов (кисть руки, стопа ноги, ухо, глаз, нос)		
3.1	Лепка скульптурных образцов (кисть руки, стопа ноги). Копии классических образцов с целью изучения пластических и анатомических характеристик. Глина, пластилин. /Пр/	3	30
3.2	Лепка скульптурных образцов (кисть руки, стопа ноги). Копии классических образцов с целью изучения пластических и анатомических характеристик. Глина, пластилин. /Пр/	4	30
3.3	/Конс/	3	3,75
3.4	/Конс/	4	3,75
3.5	Самостоятельная работа /Ср/	3	2,25
3.6	Самостоятельная работа /Ср/	4	2,25
	Раздел 4. Лепка черепа и головы		
4.1	Лепка черепа с натуры. Глина. /Пр/	5	30
4.2	Лепка головы с классических образцов. Глина, пластилин. /Пр/	6	22
4.3	Лепка головы с классических образцов. Глина, пластилин. /Пр/	7	42
4.4	/Конс/	5	3,75
4.5	/Конс/	6	2,75
4.6	Самостоятельная работа /Ср/	5	2,25
4.7	Самостоятельная работа /Ср/	6	2,25
4.8	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	6	9
	Раздел 5. Лепка обнаженной модели. Этюды фигур в движении		
5.1	Лепка обнаженной модели. Длительная постановка. Пластилин. /Пр/	7	18
5.2	Лепка обнаженной модели. Длительная постановка. Пластилин. /Пр/	8	10
5.3	/Конс/	7	3,75
5.4	Этюды фигур в движении. Короткие постановки. Глина. /Пр/	8	29
5.5	/Конс/	8	3,25
5.6	Самостоятельная работа /Ср/	7	8,25

5.7	Самостоятельная работа /Ср/	8	20,75
5.8	Этюды фигур в движении. Короткие постановки. Глина. /Пр/	9	25
5.9	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	8	9
Раздел 6. Скульптурный портрет			
6.1	Скульптурный портрет /Пр/	9	20
6.2	/Конс/	9	3,75
6.3	Самостоятельная работа /Ср/	9	23,25

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Как набирать рельеф на плоскости по всем параметрам (ширина, высота, глубина)?
2. Как создавать рельеф с натуры?
4. Как переводить фигуры человека из плоскости листа в объем?
5. Как создать фигуру животного в объеме?
6. Как сделать зарисовки кистей рук в разных положениях, затем на основе этих зарисовок вылепить из пластилина кисти рук в разных позах?
7. Как создавать цельную, единую коробку головы?
8. Как определять форму головы по параметрам высоты и объема, изучает особенности головы в профиль, связанные с величиной лицевого угла?
9. Как работать над длительной постановкой обнаженной модели?

На зачет в 1 семестре выносятся выполнение автопортрета, черепа, копии головы в рельефе (материал глина).

На зачет во 2 семестре выносятся выполнение копии маски Дианы, головы живой (эюд), копии гипсовой головы (материал глина).

На зачет в 3 семестре выносятся выполнение драпировки в рельефе, копии кисти Давида, этюда живой головы (материал глина).

На зачет в 4 семестре выносятся выполнение копии стопы Геракла, копии частей головы Давида (материал глина).

На зачет в 5 семестре выносятся выполнение этюда фигуры сидящей, копии торса Венеры (материал глина).

На зачет в 6 семестре выносятся выполнение портрета с руками, фигуры в сложном движении (материал глина).

На зачет в 7 семестре выносятся выполнение этюда фигур с аксессуарами, с частью пространства (материал глина).

На зачет в 8 семестре выносятся выполнение этюда фигуры в драпировке, фигуры стоящей обнаженной (материал глина).

На экзамен в 9 семестре выносятся выполнение фигуры лежащей обнаженной (материал глина).

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

В связи с практическим характером курса «Скульптура» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки заданий, полученных в ходе аудиторных занятий.

Зачеты и экзамен по всему курсу проводятся в форме обходов с предоставлением работ студента, характеризующих освоение им курса в соответствии с задачами курса и требованиями к уровню освоения его содержания.

На зачет в 1 семестре выносятся выполнение автопортрета, черепа, копии головы в рельефе (материал глина).

На зачет во 2 семестре выносятся выполнение копии маски Дианы, головы живой (эюд), копии гипсовой головы (материал глина).

На зачет в 3 семестре выносятся выполнение драпировки в рельефе, копии кисти Давида, этюда живой головы (материал глина).

На зачет в 4 семестре выносятся выполнение копии стопы Геракла, копии частей головы Давида (материал глина).

На зачет в 5 семестре выносятся выполнение этюда фигуры сидящей, копии торса Венеры (материал глина).

На зачет в 6 семестре выносятся выполнение портрета с руками, фигуры в сложном движении (материал глина).

На зачет в 7 семестре выносятся выполнение этюда фигур с аксессуарами, с частью пространства (материал глина).

На зачет в 8 семестре выносятся выполнение этюда фигуры в драпировке, фигуры стоящей обнаженной (материал глина).

На экзамен в 9 семестре выносятся выполнение фигуры лежащей обнаженной (материал глина).

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Шмидт, Е. Пергамский алтарь. — Лейпциг, 1962.
2. Синайский, В.Ф. Римский портрет. — Л., 1960.
3. Химик, И.А. Художественная культура первобытного общества. Хрестоматия. — СПб, 1994.
4. Громыко, А. Маски и скульптура Тропической Африки. — М., 1995.
6. Акимов, Н.П. Не только о театре. — Л.—М., 1966.
7. Эренбург, И. Япония, Греция, Индия. — М., 1960.
8. Колпинский, Ю.Д. Советская скульптура. — М., 1957.
9. Брук, П. Пустое пространство. — М., 1976.
10. Голдовский, Б.П. Куклы: Энциклопедия. — М., 2004.
11. Образцов, С.В. Моя профессия. — М., 1980.
12. Симонович-Ефимова, Н. Записки петрушечника. — Л., 1980.
13. Смирнова, Н.И. Советский театр кукол. 1918 – 1932. — М., 1963.
14. Советов, В.М. Театральные куклы. Технология изготовления. — СПб, 2003.
15. Сперанский, Е.В., Луцкая, Е. Художник Борис Тузлуков. — М., 1984.
16. Лантери, Э. Лепка. — М., 1963.
17. Русская скульптура в дереве. 20 век. Альманах. — СПб, 2001.
18. Свобода, Н. Словарь античной культуры. — Прага, 1974.

Дополнительная литература:

1. Власова, О.Г. Пермская деревянная скульптура. — Пермь, 2003.
2. В профессиональной школе кукольника. Сборники ЛГИТМиК, 1979, 1985, 1987.
3. Власов, В.Г. Иллюстрированный художественный словарь. — СПб, 1993.
4. Ефимов, И. Об искусстве и художниках. — М., 1977.
5. Мириманов, В.Б. Искусство тропической Африки. — М., 1986.
6. Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2-х т. — М., 1980.
7. Перетц, В.Н. Кукольный театр на Руси. Исторический очерк. — М., 1998.
8. Пави, П. Словарь театра. — М., 1991.
9. Полякова, О., Файнштейн, Ф. Решение сценического пространства: Спектакли ГАЦТК под рук. С.В. Образцова. — М., 1988.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 02.09.2023).
2. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stdrf.ru/> (дата обращения: 02.09.2023).
3. Официальный сайт Международного Союза кукольных театров. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.unima.org/> (дата обращения: 02.09.2023).
4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 02.09.2023).
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 02.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, а также поиск и подбор материалов необходимых для практического выполнения заданий (по материалам музейных коллекций и библиографическим источникам).

- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Скульптура» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению перечня основной и дополнительной литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала, примеров ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику студенты.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

ДИСЦИПЛИНЫ С ОБХОДОМ
Композиция театральной куклы

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой	Кафедра сценографии и технологии театра кукол	
Учебный план	2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.) очная.plx 52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ	
Форма обучения	очная	
Общая трудоемкость	10 ЗЕТ	
Часов по учебному плану	360	Виды контроля в семестрах: зачет 1,3,5 экзамен 2,4,6,7,9
в том числе:		
аудиторные занятия	269	
самостоятельная	62,5	

Программу составил(и):

б/с, доцент, зав. кафедрой Алексеев Александр Борисович

Рабочая программа дисциплины

Композиция театральной куклы

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03

Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра сценографии и технологии театра кукол

Протокол от __ _____ 2023 г. № __

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Алексеев Александр Борисович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Основной целью курса является подготовка высококвалифицированного специалиста - художника-постановщика театра кукол, отвечающего современным отечественным и мировым художественным и эстетическим направлениям искусства театра кукол и способного стать подлинным соавтором режиссёра в создании спектакля.
---	---

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.В
Пластическая анатомия, скульптура	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Пластическая анатомия
2	Фольклор
3	Рисунок
4	Живопись
5	История сценографии
6	Скульптура
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий
ПК-6: Готов к созданию авторского художественного проекта сценического оформления спектакля в театре кукол, включая эскизы декораций, рабочие макеты, габаритные чертежи, эскизы кукол
ПК-6.1: Знаком со всеми составляющими проекта сценического оформления спектакля в театре кукол
ПК-6.2: Использует сценическую технику, технологию изготовления компонентов сценического оформления спектакля в театре кукол
ПК-6.3: Учитывает технологические особенности различных видов театра кукол (ширма, марионеточные театр)
ПК-6.4: Учитывает особенности различных выразительных средств при их применении в постановочной работе
ПК-6.5: Осуществляет свои замыслы, изображая любые пространственные формы – отдельные предметы, архитектуру, пейзаж, человеческую фигуру, как с натуры, так и используя зрительную память и воображение
ПК-6.6: Использует цвет и свет как важнейшие средства театральной выразительности
ПК-6.7: Использует в авторских проектах технологические особенности различных видов театра кукол (ширма, марионеточные театр)
ПК-6.8: Находит новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценическое пространство
ПК-6.9: Использует технику создания эскизов декораций, рабочих макетов, габаритных чертежей, эскизов кукол
ПК-6.10: Использует технологию создания проекта сценического оформления спектакля в театре кукол
ПКО-1: Готов к созданию авторского художественного проекта в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля
ПКО-1.1: Планирует этапы создания авторского художественного проекта спектакля и его компонентов в соответствии со специализацией
ПКО-1.2: Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и методах, используемых при создании авторского художественного проекта в соответствии со специализацией
ПКО-1.3: Свободно формулирует и осуществляет свои творческие замыслы, используя различные художественно-выразительные средства, создавая авторский проект в соответствии со специализацией
ПКО-1.4: Способен находить новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценические особенности и основные средства театральной выразительности (цвет и свет)
ПКО-1.5: Понимает специфику творческой работы, связанной с созданием художественного авторского проекта оформления спектакля в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля
ПКО-1.6: Придерживается норм этики делового общения
ПКО-1.7: Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- историю театра кукол, историю ИЗО
3.1.2	- взаимодействие изобразительных и технических средств в кукольном спектакле
3.2 Уметь:	
3.2.1	- работать в различных пластических материалах
3.2.2	освоить методы создания головок кукол, маски для живого плана
3.2.3	- выполнять предложенный объем работы в определенные сроки
3.3 Владеть:	
3.3.1	- создания кукол в разных изобразительных стилях
3.3.2	- передачи в кукле различных исторических эпох в соответствии с изобразительным искусством разных стран

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Создание образа персонажа		
1.1	Работа над эскизом. Работа с режиссером по определению стиля куклы в спектакле. Художественный язык. Понятие стиля. Цветовое решение в зависимости от сценографии. /Пр/	1	15
1.2	Определение системы вождения. /Пр/	1	15
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	1	2,25
1.4	Консультации /Конс/	1	3,75
1.5	Выбор фактуры одежды. /Пр/	2	12
1.6	Определение стиля изображения в эскизе. Приём стилизации человеческой фигуры и композиция куклы в соответствии с ним. /Пр/	2	14
1.7	Самостоятельная работа /Ср/	2	6,75
1.8	Консультации /Конс/	2	3,25
1.9	Определение характера персонажа. Работа над характером. Художественно-пластические способы выражения характера. Особенности деталей внешности /Пр/	3	15
1.10	Эскиз маски. Стилевое единство. При создании эскиза маски необходимо выдерживать единство стиля с куклами и сценографией спектакля в целом /Пр/	3	15
1.11	Самостоятельная работа /Ср/	3	2,25
1.12	Консультации /Конс/	3	3,75
1.13	Создание персонажей в "зверином" спектакле. Животные – одни из основных персонажей сказок. Студенты должны познакомиться с традиционной культурой разных стран в сфере изображения животных и научиться, на основе этого, создавать сказочные персонажи в соответствующем стиле. Басня как художественный приём. Студенты выполняют задания на зарисовки людей и животных. Черты психологии человека в животном. /Пр/	4	30
1.14	Самостоятельная работа /Ср/	4	2,25
1.15	Консультации /Конс/	4	3,75
	Раздел 2. Предмет как выразительное средство театра кукол		
2.1	Кукла - предмет. Поэтизация мира вещей. Стилизация как форма художественного языка. /Пр/	5	45
2.2	Самостоятельная работа /Ср/	5	23,25
2.3	Консультации /Конс/	5	3,75
	Раздел 3. Изготовление куклы. Работа художественно-производственных цехов		
3.1	Изготовление масштабных чертежей куклы. Проработка габаритных чертежей с участием непосредственных мастеров, участвующих в создании спектакля. /Пр/	6	10

3.2	Скульптурные работы. Лепка голов /Пр/	6	10
3.3	Работа с бутафорским цехом /Пр/	6	13
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	6	0,25
3.5	Консультации /Конс/	6	2,75
3.6	Работа с механиком: создание осанки, посадка головы, конструкция и позиция плеч; разработка гапита в соответствии с техническими характеристиками куклы /Пр/	7	15
3.7	Костюм куклы. /Пр/	7	15
3.8	Изготовление масок к спектаклю /Пр/	7	15
3.9	Самостоятельная работа /Ср/	7	23,25
3.10	Консультации /Конс/	7	3,75
	Раздел 4. Заключительный этап		
4.1	После изготовления кукол и масок следует процесс доводки, т.е. работа с актерами и режиссером. Подгонка механики по руке актера /Пр/	9	10
4.2	Крепление масок под исполнителя. /Пр/	9	10
4.3	Корректировка после световой репетиции на сцене. /Пр/	9	10
4.4	Самостоятельная работа /Ср/	9	2,25
4.5	консультации /Конс/	9	3,75

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Экзамены и зачеты по всему курсу проводятся в форме обходов с предоставлением работ студента, характеризующих освоение им курса в соответствии с задачами курса и требованиями к уровню освоения его содержания.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

В связи с практическим характером курса «Композиция театральной куклы» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки заданий, полученных в ходе аудиторных занятий.

Экзамены и зачеты по всему курсу проводятся в форме обходов с предоставлением работ студента, характеризующих освоение им курса в соответствии с задачами курса и требованиями к уровню освоения его содержания.

На зачет в 1 семестре выносятся изготовление петрушечной куклы (стиль «Рококо»).

На экзамен во 2 семестре выносятся изготовление планшетной куклы (тема «Звериный спектакль»).

На зачет в 3 семестре выносятся изготовление тростевой куклы (стиль «Готика»).

На экзамен в 4 семестре выносятся изготовление куклы – система штоковая марионетка (стиль «Барокко»).

На зачет в 5 семестре выносятся изготовление планшетной куклы (тема «Япония»).

На экзамен в 6 семестре выносятся изготовление марионетки (тема «Восток»).

На экзамен в 7 семестре выносятся изготовление африканской маски.

На экзамен в 9 семестре выносятся изготовление куклы для дипломного спектакля.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Мерцалова, М.Н. Костюм разных времен и народов. — СПб: Академия моды, 2001.
2. Захаржевская, Р.В. История костюма: От античности до современности – 3-е изд., доп. — М.: Рипол Классик, 2006. — 287 с.
3. Акимов, Н.П. Театральное наследие: в 2 т. — Л., 1978.
4. Акимов, Н.П. Не только о театре. — Л.- М., 1966.
5. Брехт, Б. О театре. Т.5, кн.2. — М., 1965.
6. Брук, П. Пустое пространство. — М., 1976.
7. Голдовский, Б.П. Куклы: Энциклопедия. — М., 2004.
8. Королёв, М.М. Искусство театра кукол: Основы теории. — Л., 1973.
9. Михайлова, А.А. Мейерхольд и художники. — М., 1995.
10. Михайлова, А.А. Образ спектакля. — М., 1978.
11. Некрылова, А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. — Л., 1988.
12. Образцов, С.В. Моя профессия. — М., 1980.
13. Симонович-Ефимова, Н. Записки петрушечника. — Л., 1980.
14. Смирнова, Н.И. Советский театр кукол. 1918 – 1932. — М, 1963.
15. Советов, В.М. Театральные куклы. Технология изготовления. — СПб, 2003.
16. Сперанский, Е.В. Луцкая, Е Художник Борис Тузлуков. — М., 1984.
17. Чесснер, Дж. Форма и идея в современном театре. — М., 1959.
18. Чернова, А. Все краски мира, кроме желтой: опыт пластической характеристики персонажа у Шекспира. — М., 1987.
19. Френкель. Пластика сценического пространства. — К., 1987.

Дополнительная литература:

1. Нерсесов, Я.Н. Они определяли моду. — М.: АСТ: Астрель, 2005. — 461 с.
2. В профессиональной школе кукольника. Сборники ЛГИТМиК, 1979, 1985, 1987.
3. Власов, В.Г. Иллюстрированный художественный словарь. — СПб, 1993.
4. Громько, А. Маски и скульптура Тропической Африки. — М., 1995.
5. Гундзи, М. Японский театр Кабуки. — М., 1969.
6. Ефимов, И. Об искусстве и художниках. — М., 1977.
7. Кужель, Ю.Л. Театр Дзёрури. — М., 1993.
8. Мириманов, В.Б. Искусство тропической Африки. — М., 1986.
9. Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2-х т. — М., 1980.
10. Образцов, С.В. Театр китайского народа. — М., 1957.
11. Перетц, В.Н. Кукольный театр на Руси. Исторический очерк. — М., 1998.
12. Пави, П. Словарь театра. — М., 1991.
13. Полякова, О., Файнштейн, Ф. Решение сценического пространства: Спектакли ГАЦТК под рук. С. В. Образцова. — М., 1988.
14. Соломоник, И. Н. Традиционный театр кукол Востока. Основные виды театра объемных форм. — М., 1992.
15. Что же такое театр кукол? Сборники. — М, 1980, 1990.
16. Эренбург, И. Япония, Греция, Индия. — М., 1960.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 02.09.2023).
2. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stdrf.ru/> (дата обращения: 02.09.2023).
3. Официальный сайт Международного Союза кукольных театров. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.unima.org/> (дата обращения: 02.09.2023).
4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 02.09.2023).
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 02.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, а также поиск и подбор материалов необходимых для практического выполнения заданий (по материалам музейных коллекций и библиографическим источникам).

Для успешного и полного освоения дисциплины «Композиция театральной куклы» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению перечня основной и дополнительной литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала, примеров ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику студенты.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

ДИСЦИПЛИНЫ С ОБХОДОМ
Художественная обработка ткани

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой	Кафедра сценографии и технологии театра кукол	
Учебный план	2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.) очная.plx 52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ	
Форма обучения	очная	
Общая трудоемкость	3 ЗЕТ	
Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах: зачет 3,4,5
в том числе:		
аудиторные занятия	90	
самостоятельная	6,75	

Программу составил(и):

б/с, старший преподаватель Родэ Ирина Анатольевна

Рабочая программа дисциплины

Художественная обработка ткани

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03

Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра сценографии и технологии театра кукол

Протокол от __ _____ 2023 г. № __

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Алексеев Александр Борисович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Основной целью курса «Художественной обработки тканей» является подготовка студентов к самостоятельной работе в области росписи тканей. Специфика и масштабы театра кукол дают возможность широко использовать навыки, полученные при изучении курса для воплощения художественного замысла спектакля (сценография, куклы, декорации) в материале.
2	Освоение курса «Художественной обработки тканей» в театре кукол ставит задачи: - Ознакомить с возможностями росписи тканей; - Дать практические навыки по изготовлению набивных тканей; - Раскрыть практические возможности, имитировать и стилизовать ткани; - Дать практические навыки по различным технологиям художественной обработки тканей; - Дать знания по использованию на тканях способа «Батик».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.В
Дисциплина «Художественная обработка ткани» опирается на материал дисциплины «Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История зарубежного ИЗО
2	Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы
3	История русского ИЗО
4	История костюма
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2	Технология создания костюма театральной куклы
3	Преддипломная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

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

УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций

Результат обучения: знает эпохи, стили, направления в изобразительном искусстве и имена соответствующих художников;

УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий

Результат обучения: самостоятельно ведет поиск изобразительного материала;

ПКО-1: Готов к созданию авторского художественного проекта в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля

ПКО-1.1: Планирует этапы создания авторского художественного проекта спектакля и его компонентов в соответствии со специализацией

ПКО-1.2: Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и методах, используемых при создании авторского художественного проекта в соответствии со специализацией

ПКО-1.3: Свободно формулирует и осуществляет свои творческие замыслы, используя различные художественно-выразительные средства, создавая авторский проект в соответствии со специализацией

ПКО-1.4: Способен находить новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценические особенности и основные средства театральной выразительности (цвет и свет)

ПКО-1.5: Понимает специфику творческой работы, связанной с созданием художественного авторского проекта оформления спектакля в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля

ПКО-1.6: Придерживается норм этики делового общения

ПКО-1.7: Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 - эпохи, стили, направления в изобразительном искусстве и имена соответствующих художников;
3.1.2 - основы ткачества, вышивки, набойки, шелкографии;
3.1.3 - этнографические и фольклорные направления;
3.2 Уметь:
3.2.1 - самостоятельно отбирать и работать с необходимыми материалами;
3.2.2 - самостоятельно вести поиск изобразительного материала, реализуя специальные средства и методы получения знаний;
3.2.3 - переносить изображение на ткань;
3.2.4 - создать набивную ткань на народную тему;
3.2.5 - создать соответственный рисунок для оформления ткани;
3.2.6 - изготовить тематическое декоративное панно;
3.2.7 - имитировать кружева, вышивку шёлком и т.п.;
3.2.8 - создать стилизованную ткань различных эпох, стилей и народов;
3.2.9 - трансформировать рисунок для использования в оформлении костюма, кукол, декорации, занавеса;
3.2.10 - работать по тканям способом «Батик»;
3.2.11 - применять на практике (сценография, костюм, куклы, декорации) приёмы и технологии, полученные в процессе обучения;
3.2.12 - создать имитацию золотого шитья и парчи;
3.3 Владеть:
3.3.1 - профессиональной лексикой;
3.3.2 - навыками, полученными при изучении технологий художественной обработки тканей;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Народные ткани		
1.1	Имитация народного ткачества (геометрический орнамент). Работа над трафаретом, прямая набойка на тканях масляными красками. /Пр/	3	15
1.2	Фольклорные мотивы на тканях. Работа над трафаретом и использование его в растяжке цвета для изготовления декоративного, стилизованного панно. /Пр/	3	15
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	3	2,25
1.4	Консультации /Конс/	3	3,75
	Раздел 2. Ткани средневековья и готики, гербы		
2.1	Средневековые и готические гербы. Разработка на тканях элементов средневековья, изготовление гербов (набойка, работа с аппликациями, золотой и серебряный фунтик). /Пр/	4	30
2.2	Самостоятельная работа /Ср/	4	2,25
2.3	Консультации /Конс/	4	3,75
	Раздел 3. Имитации тканей, «Батик»		
3.1	Парчовые ткани, золотое шитьё, кружева, вышивка шёлком и т.п. (имитации). Работа с использованием различных технологий по росписи тканей. /Пр/	5	18
3.2	Батик. Роспись ткани на тему «Япония» способом батик. /Пр/	5	12
3.3	Самостоятельная работа /Ср/	5	2,25
3.4	Консультации /Конс/	5	3,75

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачётам:

1. Как разработать роспись образца ткани, имитирующей народное ткачество?
2. Как расписать образец ткани с имитацией объемного рисунка?
3. Как расписать образец ткани с имитацией средневекового орнамента?

На зачет в 3 семестре выносится роспись образца ткани, имитирующий народное ткачество (геометрический орнамент).

На зачет в 4 семестре выносится роспись образца ткани с имитацией объемного рисунка (цветы, архитектура, утварь).

На зачет в 5 семестре выносится роспись образца ткани с имитацией средневекового орнамента (Герб).

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

В связи с практическим характером курса «Художественная обработка ткани» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки заданий, полученных в ходе аудиторных занятий.

Зачеты по всему курсу проводятся в форме обходов с предоставлением работ студента, характеризующих освоение им курса в соответствии с задачами курса и требованиями к уровню освоения его содержания.

На зачет в 3 семестре выносится роспись образца ткани, имитирующий народное ткачество (геометрический орнамент).

На зачет в 4 семестре выносится роспись образца ткани с имитацией объемного рисунка (цветы, архитектура, утварь).

На зачет в 5 семестре выносится роспись образца ткани с имитацией средневекового орнамента (Герб).

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Арманд, Т. Орнаментация ткани. — Л.: Академия, 1931. — 72 с.
2. Арманд, Т. Руководство по росписи ткани. — СПб: Политика, 1992. — 67 с.
3. Расинэ, О. Орнамент всех времен и стилей. — М.: Арт-Родник, 2001. — 728 с.
4. Синеглазова М.А. Распишем ткани сами. — М.: Профиздат, 2000. — 93 с.
5. Соболев, Н.Н. История украшения тканей. — М.: Искусствоведение, 1933. — 503 с.

Дополнительная литература:

1. Арсеньева, Е.В. Ивановские ситцы. — Л.: Художник РСФСР, 1983. — 275 с.
2. Боулт, Д. Художники русского театра 1880-1930 гг. — М.: Искусство, 1990. — 311 с.
3. Говоркова, Э.Г. Орнаменты, скандинавские узоры. — М.: ЭКСМО-ПРСС, 2001. — 64 с.
4. Гольнец, С.В. Лев Бакст. — М.: Изобразительное искусство, 1992. — 225 с.
5. Гофман, И.М. Александр Головин. — М.: Изобразительное искусство, 1981. — 1910 с.
6. Ковтун, Е.Ф. Советское искусство 20-30 х годов. — Л.: Искусство, 1988. — 732 с.
7. Луцкая, Е.Л. Левинталь Валерий. — М.: Советский художник, 1989. — 328 с.
8. Пружан, И.Н. Натюрморт в русской и советской живописи. — Л.: Аврора, 1971. — 106 с.
9. Фролова, Е. Чистый источник. — М.: Молодая гвардия, 1950. — 206 с.
10. Чугунов, Г. Мстислав Валерианович Добужинский. — Л.: Художник РСФСР, 1984. — 299 с.
11. Гольнец, С.В. Иван Билибин. — Л.: Аврора, 1988. — 228 с.
12. Иванова, О.В. Натюрморт. — М.: БММ, 2008. — 256 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
2. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stdrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
3. Официальный сайт Российского центра Международного союза деятелей театра кукол. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.unima.org/> (дата обращения: 01.09.2023).
4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:
- в самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, а также поиск и подбор материалов необходимых для практического выполнения заданий (по материалам музейных коллекций и библиографическим источникам).

Для успешного и полного освоения дисциплины «Художественная обработка ткани» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению материалов музейных коллекций, перечня основной и дополнительной литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала, примеров ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику студенты.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

ДИСЦИПЛИНЫ С ОБХОДОМ

Аксессуары

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой	Кафедра сценографии и технологии театра кукол	
Учебный план	2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.) очная.plx 52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ	
Форма обучения	очная	
Общая трудоемкость	2 ЗЕТ	
Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах: зачет 6
в том числе:		
аудиторные занятия	22	
самостоятельная	50	

Программу составил(и):

б/с, доцент Важинская Елена Владимировна

Рабочая программа дисциплины

Аксессуары

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03
Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра сценографии и технологии театра кукол

Протокол от _____ 2023 г. № ____

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Алексеев Александр Борисович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Научить будущих кукольников использовать все имеющиеся техники и технологии при создании игрового реквизита.
2	Уметь находить конструктивные решения при разработке игрового реквизита
3	Развитие бутафорских навыков с учетом появления новых материалов
4	Овладеть умением использовать при оформлении спектаклей (концертов, представлений) новейшие достижения в области театрально-постановочной техники, технологии и новых материалов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	Б1.В
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История русского ИЗО
2	История зарубежного ИЗО
3	Материаловедение
4	Художественная обработка ткани
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПКО-1: Готов к созданию авторского художественного проекта в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля

ПКО-1.1: Планирует этапы создания авторского художественного проекта спектакля и его компонентов в соответствии со специализацией

ПКО-1.2: Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и методах, используемых при создании авторского художественного проекта в соответствии со специализацией

ПКО-1.3: Свободно формулирует и осуществляет свои творческие замыслы, используя различные художественно-выразительные средства, создавая авторский проект в соответствии со специализацией

ПКО-1.4: Способен находить новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценические особенности и основные средства театральной выразительности (цвет и свет)

ПКО-1.5: Понимает специфику творческой работы, связанной с созданием художественного авторского проекта оформления спектакля в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля

ПКО-1.6: Придерживается норм этики делового общения

ПКО-1.7: Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	базовые техники и технологии применяемые в театре кукол и других исполнительских искусствах
3.1.2	химические и пластические свойства материалов применяемые в работе художественно-производственных цехов театра
3.1.3	технологические особенности разных систем кукол
3.2	Уметь:
3.2.1	находить конструктивные решения при разработке игрового и декоративного реквизита
3.2.2	выполнять эскизы и чертежи на бутафорские объекты
3.2.3	выполнять декоративную и игровую бутафорию из различных материалов (папье-маше, дерево, и пр.)
3.2.4	выполнять отливки моделей из гипса
3.3	Владеть:
3.3.1	иметь навыки изготовления бутафории и игрового реквизита
3.3.2	находить конструктивные решения при разработке игрового и декоративного реквизита"

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Выбор аксессуара соответствующего теме изучаемой по дисциплине «Сценографическая композиция»		
1.1	Выбор аксессуара соответствующего теме изучаемой по дисциплине «Сценографическая композиция» /Пр/	6	2
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	6	5
	Раздел 2. Разработка технологического задания		
2.1	Прочтение и детальная проработка эскиза, представленного художником-постановщиком. /Пр/	6	1,5
2.2	Перевод эскиза в рабочий чертеж. Проработка габаритного чертежа. /Пр/	6	1,5
2.3	Самостоятельная работа /Ср/	6	18
	Раздел 3. Изготовление аксессуара		
3.1	Скульптурные работы по габаритному чертежу и эскизу. /Пр/	6	6,5
3.2	Формовка негативной формы. /Пр/	6	2
3.3	Папье-маше, стыковка, обработка и доводка формы. /Пр/	6	6,5
3.4	Подготовка поверхности к окончательной росписи. /Пр/	6	2
3.5	Самостоятельная работа /Ср/	6	18
3.6	Самостоятельная подготовка к зачету /Зачёт/	6	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Примеры задания: - "Изготовление кокошника"
5.2. Темы письменных работ
не предусмотрены
5.3. Фонд оценочных средств
В связи с практическим характером дисциплины «Аксессуары» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки заданий, полученных в ходе практических занятий. Зачет проводится в форме обхода с предоставлением работы студента, характеризующей освоение им курса в соответствии с задачами курса и требованиями к уровню освоения его содержания. На зачет выносятся выполнение аксессуаров по текущему заданию семестра.
см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Королев, М.М. Искусство театра кукол. — М.: Искусство, 1973. — 112 с.
2. Советов, В.М. Театральные куклы (технология изготовления). — СПб: СПбГАТИ, 2003.
3. Федотов, А. Техника театра кукол. — М.: Искусство, 1953. — 204 с.

Дополнительная литература:

1. Мерцалова, М.Н. Костюм разных времен и народов. — СПб: Чарт Пилот, 2001.
2. Пармон, Ф.М. Композиция костюма. Одежда, обувь, аксессуары. Учебник для ВУЗов. — М.: Триада Плюс, 2002.
3. Киреева, Е.В. История костюма. — М.: Просвещение, 1970.
4. Захаржевская, Р.В. История костюма. — М.: РИПОЛ классик, 2005.
5. Соболев, Н.Н. История украшения тканей. — М.: Искусствоведение, 1933. — 503 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
2. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stdrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
3. Официальный сайт Международного Союза кукольных театров. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.unima.org/> (дата обращения: 01.09.2023).
4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, а также поиск и подбор материалов необходимых для практического выполнения заданий (по материалам музейных коллекций и библиографическим источникам).
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Аксессуары» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению материалов музейных коллекций, основной и дополнительной литературы. Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала, примеров ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику студенты.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра сценографии и технологии театра кукол**
Учебный план 2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.)
очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **9 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	324	Виды контроля в семестрах: зачет 6,8 экзамен 9
в том числе:		
аудиторные занятия	177	
самостоятельная	93	
часов на контроль	54	

Программу составил(и):

б/с, доцент Важинская Елена Владимировна

Рабочая программа дисциплины

Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03

Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра сценографии и технологии театра кукол

Протокол от ____ 2023 г. № ____

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Алексеев Александр Борисович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	<p>Цели:</p> <p>1. Основная цель курса – подготовить будущих специалистов – художников постановщиков – к решению практических задач в области обеспечения отлаженной работы производственных мастерских при создании материальной части спектаклей театров кукол, или иных организаций исполнительских искусств.</p> <p>2. Освоение данного предмета предполагает овладение студентом навыками изготовления куклы на каждом этапе ее создания. Особое значение имеет изучение современных наработок с учетом постоянных изменений в области появления новых материалов и технологий.</p> <p>3. Умение координировать работу театральных мастерских в процессе создания спектакля, адекватно оценивая всю сложность и важность творческой коллективной работы в театре.</p>
2	<p>Задачи:</p> <p>1. Дать будущему специалисту основные технические и технологические знания, которые послужат базой для самостоятельной творческой работы в области создания материальной части спектакля в театре кукол или иной организации исполнительских искусств.</p> <p>2. Приобретение художниками постановщиками навыков исполнительского мастерства. Освоение способов воплощения художественных замыслов.</p> <p>3. Этапы работы над выпуском нового спектакля. Основные моменты организации работы художественно-постановочной части и производственных мастерских. Роль художника постановщика и художника технолога в работе над выпуском спектакля. Формы совместной работы постановочной бригады (художника постановщика, режиссера, и др.) и художественно-постановочной части театра в процессе создания нового спектакля.</p>

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
<p>Дисциплина «Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы» методологически и методически связана с процессом освоения дисциплины «Композиция театральной куклы»</p> <p>Освоение дисциплины «Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы» опирается на материал дисциплин «Технология художественного оформления спектакля», «История костюма», «Скульптура», «Рисунок», «Живопись».</p> <p>Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения дисциплины «Сценографическая композиция».</p>	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Скульптура
2	Технология создания костюма театральной куклы
3	Живопись
4	История костюма
5	Композиция театральной куклы
6	Рисунок
7	Грим и постиж
8	Технология художественного оформления спектакля
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная практика
3	Сценографическая композиция

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
ПК-9: Готов к исполнению обязанностей главного художника организации исполнительских искусств и обеспечению художественного уровня сценического оформления спектаклей театре кукол, интерьеров театра кукол	
ПК-9.1: Понимает основные принципы организации процесса сценического оформления в профессиональной организации исполнительских искусств	
ПК-9.2: Знаком со всеми составляющими проекта сценического оформления спектакля театра кукол	
ПК-9.3: Опирается в работе на актуальную картину мирового и отечественного театрального процесса	
ПК-9.4: Понимает специфику творческого процесса, связанного с созданием кукол, костюмов, светового оформления и грима	
ПК-9.5: Знаком со спецификой организации деятельности производственных мастерских	
ПК-9.6: Определяет и твердо придерживается одного творческого направления в работе	
ПК-9.7: Способен настроить систему взаимодействия различных частей творческого коллектива	
ПК-9.8: Выстраивает систему мотивации артистического и художественного персонала (материальной и нематериальной)	
ПК-9.9: Обладает навыком объективной оценки театральной работы как своей, так и коллег по цеху	
ПК-9.10: Обладает системным мышлением и способен к долгосрочному стратегическому планированию жизни коллектива	

ПКО-1: Готов к созданию авторского художественного проекта в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля
ПКО-1.1: Планирует этапы создания авторского художественного проекта спектакля и его компонентов в соответствии со специализацией
ПКО-1.2: Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и методах, используемых при создании авторского художественного проекта в соответствии со специализацией
ПКО-1.3: Свободно формулирует и осуществляет свои творческие замыслы, используя различные художественно-выразительные средства, создавая авторский проект в соответствии со специализацией
ПКО-1.4: Способен находить новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценические особенности и основные средства театральной выразительности (цвет и свет)
ПКО-1.5: Понимает специфику творческой работы, связанной с созданием художественного авторского проекта оформления спектакля в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля
ПКО-1.6: Придерживается норм этики делового общения
ПКО-1.7: Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- историю костюма, крой и формы основных исторических эпох;
3.1.2	- различные техники и технологии театра кукол все базовые техники и технологии, применяемыми в худ-тех цехах театра кукол
3.2 Уметь:	
3.2.1	- правильно прочитывать и внести современные корректировки в художественный эскиз постановщика, улучшающие художественно-технические характеристики;
3.2.2	- находить новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценическое пространство уметь определить и сохранить при воплощении в материале все масштабные соотношения элементов художественного оформления спектакля;
3.2.3	- разработать и выполнить в материале костюм театральной куклы с учетом различных механик и конструкций театра кукол, используя все базовые техники и технологии, применяемые в художественно - производственных цехах;
3.2.4	- использовать новые разработки и материалы в осуществлении проектов;
3.2.5	- выполнять декоративные и игровые маски различных конструкций и способов крепления, а также иные элементы участвующие в художественно-пластическом оформлении театрального действия;
3.2.6	- конструировать и выполнять в материале торсы различных конструкций и габаритов;
3.2.7	- выполнять куклы и сценические костюмы с соблюдением всех требований эргономики;
3.2.8	- уметь распознать детали кроя, декоративных элементов и форм присущих различным эпохам;
3.2.9	- применять все способы утрировки костюма в поисках внешней выразительности образа;
3.2.10	- умение разработать технические и габаритные чертежи элементов, входящих в художественно-пластическое решение спектакля
3.3 Владеть:	
3.3.1	- разработки технического и габаритного чертежей элементов, входящих в сценографическое решение спектакля;
3.3.2	- исполнительского мастерства, присущими мастерам театра кукол при создании новой постановки в театре кукол и других видах исполнительских искусств;
3.3.3	- выбора оптимальных решений при планировании работ в условиях нестандартных ситуаций;
3.3.4	- уметь находить новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценическое пространство;
3.3.5	- уметь использовать новые разработки и материалы в осуществлении проекта

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Стиль «Рококо».		
1.1	Мода «Рококо». Изучение основных стилевых особенностей данного времени. /Пр/	5	1
1.2	Система куклы - петрушка. Изготовление перчаточной куклы. /Пр/	5	1
1.3	Построение выкроек основных элементов одежды мужского и женского костюмов. /Пр/	5	2
1.4	Особенности исторического кроя при изготовлении костюма перчаточной куклы. /Пр/	5	2
1.5	Грим. /Пр/	5	2
1.6	Парики. /Пр/	5	2
1.7	Головные уборы и аксессуары. /Пр/	5	2
	Раздел 2. «Звериный спектакль». Изготовление планшетной куклы в «зверином спектакле». (Желательно «Muppets»)		
2.1	Навыки работы с поролоном. /Пр/	5	3
2.2	Изолон и система вытачек. /Пр/	5	3
2.3	Допустимые театральные фактуры при конструировании одежды куклы. Характеристики тканей. Имитация фактур. /Пр/	5	4
2.4	Обтяжка тканью сложных форм. /Пр/	5	4
2.5	Различные приемы декора. Монтаж. /Пр/	5	4
2.6	Самостоятельная работа /Ср/	5	6
	Раздел 3. Стиль «Готика»		
3.1	Первое задание. Выполнение куклы по эскизу, утвержденному на занятиях по «сценографии». Система куклы – тростевая. /Пр/	6	1
3.2	Европейский костюм готического периода. Эстетический идеал. Социальные различия в костюме. /Пр/	6	0,5
3.3	Цвет, фактуры, орнамент. /Пр/	6	0,5
3.4	Головные уборы, аксессуары, украшения. Обувь. /Пр/	6	2
3.5	Второе задание. Изготовление маски на актера. /Пр/	6	4
3.6	Скульптурные работы. Маска максимальной глубины с большим количеством обзорных и дыхательных отверстий. /Пр/	6	4
3.7	Формовка сложной формы при помощи пластин. /Пр/	6	4
3.8	Виды возможных креплений. Крепление полужесткое, безразмерное. /Пр/	6	0,5
3.9	Самостоятельная работа /Ср/	6	30
	Раздел 4. Стиль «Барокко». Англия. Шекспировский театр		
4.1	Выполнение куклы по эскизу, утвержденному на занятиях по «сценографии». Система куклы – штоковая марионетка. /Пр/	6	5
4.2	Характерный силуэт мужского и женского костюмов. Способы достижения массивности и квадратности в пропорциях. Социальные различия в костюме. /Пр/	6	5
4.3	Основные детали, составляющие мужской и женский костюм. Их крой и пошив. /Пр/	6	4
4.4	Шляпы, чепцы и головные повязки первой половины 16 века. /Пр/	6	1
4.5	Каркасы, подкладки, простежки. /Пр/	6	1
4.6	"Рафф". Технология изготовления. /Пр/	6	0,5

4.7	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	6	9
Раздел 5. Япония. Эпоха «Хейан»			
5.1	Первое задание. Изготовление одежды и парика куклы по эскизу, утвержденному на занятиях по «сценографии». Система куклы – планшетная. /Пр/	7	8
5.2	Подробный японский костюм на каркасной кукле. Размер 25–30 см. /Пр/	7	8
5.3	Виды кимоно. Изучение основных деталей одежды, составляющих женский и мужской костюм. Роспись, крепление на фигуре. /Пр/	7	8
5.4	Виды кимоно. Изучение основных деталей одежды, составляющих женский и мужской костюм. Роспись, крепление на фигуре. /Пр/	7	11
5.5	Макеты узлов: Оби – 3 варианта. Хаори-ито – 1шт. /Пр/	7	10
5.6	Самостоятельная работа /Ср/	7	27
Раздел 6. Восток			
6.1	Выполнение куклы по эскизу, утвержденному на занятиях по «сценографии». Система куклы – марионетка на нитях. /Пр/	8	6
6.2	Выбор эскиза театрального костюма работы Бакста и выполнение его в объеме. Размер каркасной куклы 25 – 30 см. /Пр/	8	6
6.3	Подробное изучение и выполнение фактур и орнаментов. /Пр/	8	6
6.4	Монтаж летящих тканей. Способы передачи движения и характера персонажа. /Пр/	8	6
Раздел 7. «Африканское искусство»			
7.1	Исполнение куклы по эскизу, утвержденному на занятиях по «сценографии». /Пр/	8	6
7.2	Изготовление африканской маски. Изучив материал по этой теме, студентам предлагается создать собственный эскиз, с соблюдением стилевых норм, применив все полученные знания. /Пр/	8	9
7.3	Самостоятельная работа /Ср/	8	24
7.4	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	8	9
Раздел 8. «Цирк на сцене» или «Эстрадный номер»			
8.1	Изготовление головы куклы. (Голова актера внутри) /Пр/	9	4
8.2	Виды креплений. Предпочтительные материалы. /Пр/	9	4
8.3	Варианты конструирования при обустройстве обзорных и вентиляционных отверстий. /Пр/	9	6
8.4	Изготовление торса куклы. (Актер внутри). /Пр/	9	4
8.5	Мягкие и жесткие каркасы. /Пр/	9	4
8.6	Крой внутреннего чехла. /Пр/	9	4
8.7	Изготовление толщинок и способы автономного крепления на фигуре актера. /Пр/	9	4
8.8	Самостоятельная работа /Ср/	9	6
8.9	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	9	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
не предусмотрены
5.2. Темы письменных работ
не предусмотрены
5.3. Фонд оценочных средств
<p>В связи с практическим характером курса «Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки заданий, полученных в ходе аудиторных занятий.</p> <p>На зачеты и экзамен студенты предоставляют работы, характеризующие освоение ими курса в соответствии с задачами курса и требованиями к уровню освоения его содержания.</p> <p>На зачетах и экзамене оценивается: исполнение рабочей куклы, рабочие, пластические и эстетические характеристики куклы, скульптурные работы (выполнение всех частей куклы), конструктивное решение одежды куклы, правильность монтажа костюма на соответствующую механику, соотношение масштаба деталей куклы, соответствие пластических характеристик подобранных материалов.</p> <p>На зачет в 6 семестре выносится кукла системы марионетка (тема «Восток»).</p> <p>На зачет в 8 семестре выносится кукла любой системы.</p> <p>На экзамен в 9 семестре выносится изготовление куклы к преддипломному спектаклю.</p> <p>см. приложение</p>

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
<p>Основная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Захаржевская, Р. В. История костюма. — М.: РИПОЛ классик, 2007. 2. Киреева, Е. В. История костюма. — М.: Просвещение, 1970. 3. Мерцалова, М. Н. Костюм разных времен и народов. Т.3-4 — СПб: Чарт Пилот, 2001. 4. Пармон, Ф. М. Композиция костюма. Одежда, обувь, аксессуары. Учебник для ВУЗов. — М.: Триада Плюс, 2002. 5. Советов, В. М. Театральные куклы (технология изготовления). — СПб: СПбГАТИ, 2014. <p>Дополнительная литература:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Громыко, А. Маски и скульптура Тропической Африки. — М., 1995. 2. Гундзи, М. Японский театр Кабуки. — М., 1969. 3. Кибалова, Л., Гербенова, О., Ламарова, М. Иллюстрированная энциклопедия моды. — Прага: АРТИЯ, 1966. 4. Комиссаржевский, Ф. Ф. История костюма. — Минск, 1998. 5. Королев, М. Искусство театра кукол. — М.: Искусство, 1973. 6. Нерсесов, Я. Н. Они определяли моду. — М.: Астрель, 2005. 7. Писаренко, Ю. Хрестоматия актера. Сборник: Мимика, Грим, Прическа, Движение, Речь. Искусство актера. — М.: Театропечать, 1930. 8. Соболев, Н. Н. История украшения тканей. — М.: Искусствознание, 1933. 9. Современная энциклопедия. Аванта+. Мода и стиль. — М.: Аванта+, 2002. 10. Соломоник, И. Н. Традиционный театр кукол Востока. Основные виды театра объемных форм. — М., 1992. 11. Федотов, А. Техника театра кукол. — М.: Искусство, 1953. 12. Френсис Келли, Рендольф Швабе. История костюма и доспехов. От крестоносцев до придворных щеголей. — М.: Центрполиграф, 2007. <p>Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 02.09.2023). 2. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.stdrf.ru/ (дата обращения: 02.09.2022). 3. Официальный сайт Международного Союза кукольных театров. [Электронный ресурс]. URL: http://www.unima.org/ (дата обращения: 02.09.2023). 4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sptl.spb.ru/ (дата обращения: 02.09.2023). 5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 02.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, а также поиск и подбор материалов необходимых для практического выполнения заданий (по материалам музейных коллекций и библиографическим источникам).
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению перечня основной и дополнительной литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала, примеров ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику студенты.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Компьютерная графика

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театральной техники и технологии**
Учебный план 2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.)
очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **9 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	324	Виды контроля в семестрах: зачет 6,8 экзамен 9
в том числе:		
аудиторные занятия	177	
самостоятельная	93	
часов на контроль	54	

Программу составил(и):

б/с, преподаватель Шаталов Евгений Олегович

б/с, зав. кафедрой, доцент Мираков Эдуард Гариевич

Рабочая программа дисциплины

Компьютерная графика

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03

Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.) очная.рлх

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театральной техники и технологии

Протокол от _____ 2023 г. № ____

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мираков Эдуард Гариевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1 Целью дисциплины «Компьютерная графика» является изучение современных методов создания компьютерной графики и формирование навыков их применения в профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.В
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Информатика
2	Основы перспективы и макетирование
3	Театрально-техническая графика
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

УК-2.1: Участвует в разработке концепции проекта

Участвует в разработке концепции проекта, опираясь на знания в компьютерной графике

УК-2.2: Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы

Разрабатывает план реализации проекта, опираясь на знания в компьютерной графике, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы

УК-2.3: Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта

Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта, опираясь на знания в компьютерной графике

ПКО-1: Готов к созданию авторского художественного проекта в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля

ПКО-1.1: Планирует этапы создания авторского художественного проекта спектакля и его компонентов в соответствии со специализацией

Планирует этапы создания авторского художественного проекта спектакля и его компонентов в соответствии со специализацией, опираясь на знания в компьютерной графике

ПКО-1.2: Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и методах, используемых при создании авторского художественного проекта в соответствии со специализацией

Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и методах, используемых при создании авторского художественного проекта в соответствии со специализацией, опираясь на знания в компьютерной графике

ПКО-1.3: Свободно формулирует и осуществляет свои творческие замыслы, используя различные художественно-выразительные средства, создавая авторский проект в соответствии со специализацией

Свободно формулирует и осуществляет свои творческие замыслы, используя различные художественно-выразительные средства, создавая авторский проект в соответствии со специализацией, опираясь на знания в компьютерной графике

ПКО-1.4: Способен находить новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценические особенности и основные средства театральной выразительности (цвет и свет)

Способен находить новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценические особенности и основные средства театральной выразительности (цвет и свет), опираясь на знания в компьютерной графике

ПКО-1.5: Понимает специфику творческой работы, связанной с созданием художественного авторского проекта оформления спектакля в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля

Понимает специфику творческой работы, связанной с созданием художественного авторского проекта оформления спектакля в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля, опираясь на знания в компьютерной графике

ПКО-1.6: Придерживается норм этики делового общения

Придерживается норм этики делового общения

ПКО-1.7: Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд

Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд, опираясь на знания в компьютерной графике

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	двумерную компьютерную графику (редакторы: CorelDRAW, CorelPhoto-Paint, Adobe PhotoShop, AutoCAD); трехмерное моделирование (редакторы: AutoCAD, 3dMax).
3.2	Уметь:
3.2.1	использовать знания для работы с двумерной компьютерной графикой (редакторы: CorelDRAW, CorelPhoto-Paint, Adobe PhotoShop, AutoCAD) и трехмерным моделированием (редакторы: AutoCAD, 3dMax), при осуществлении своей профессиональной деятельности.
3.3	Владеть:
3.3.1	работы с двумерной компьютерной графикой (редакторы: CorelDRAW, CorelPhoto-Paint, Adobe PhotoShop, AutoCAD) и трехмерным моделированием (редакторы: AutoCAD, 3dMax), при осуществлении своей профессиональной деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Двумерная компьютерная графика		
1.1	Устройство ПК, оптимизация и защита системы. Обсуждается устройство персонального компьютера, оптимизация и защита операционной системы. /Пр/	5	4
1.2	Векторный редактор CorelDRAW. Назначение, интерфейс, особенности применения. Векторная и растровая графика. /Пр/	5	16
1.3	Растровый редактор CorelPhoto-Paint. Назначение, интерфейс, особенности применения. Сходство и различия с Adobe PhotoShop. /Пр/	5	10
1.4	Самостоятельная работа /Ср/	5	6
1.5	Растровый редактор CorelPhoto-Paint. Назначение, интерфейс, особенности применения. Сходство и различия с Adobe PhotoShop. /Пр/	6	10
1.6	Цвет в компьютерных программах. Технология описания цвета в компьютере. Цветовые модели. Цветовые палитры. /Пр/	6	20
1.7	Шрифт в компьютере. /Пр/	6	3
1.8	Самостоятельная работа /Ср/	6	30
1.9	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	6	9
1.10	Шрифт в компьютере. Шрифт в компьютере, как объект, имеющий особые свойства. Просмотр, выбор, загрузка, удаление, сохранение и перенос шрифта на другой компьютер. /Пр/	7	20
1.11	Графический редактор AutoCAD. Назначение, интерфейс, особенности применения. Технология работы с двумерной графикой. /Пр/	7	25
1.12	Самостоятельная работа /Ср/	7	27
	Раздел 2. Трехмерное моделирование		
2.1	Трехмерные модели. Назначение и технология использования трехмерной модели в различных приложениях. /Пр/	8	9
2.2	Трехмерные модели в AutoCAD. Твердотельные и поверхностные модели, их особенности и назначение. /Пр/	8	9
2.3	Твердотельные модели в AutoCAD. Инструменты создания, технология работы, интерфейс. /Пр/	8	11
2.4	Работа с 3dMax. Особенности и назначение графического редактора 3dMax. /Пр/	8	10
2.5	Самостоятельная работа /Ср/	8	24
2.6	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	8	9
2.7	Совместная работа AutoCAD, и 3dMax. Технология совместного использования AutoCAD и 3dMax. Смысл и преимущества совместного использования упомянутых приложений. /Пр/	9	8
2.8	Материалы и свет в виртуальной трехмерной среде. Особенности объектов под названием «материал» и «свет». Технология их создания и использования. /Пр/	9	6
2.9	Установка камеры, или точки наблюдения за картиной. Особенности объектов под названием «камера». Технология создания и настройки. /Пр/	9	10
2.10	Рендеринг. Технология рендеринга. Особенности. Программы для его выполнения. /Пр/	9	6

2.11	Самостоятельная работа /Ср/	9	6
2.12	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	9	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	
5.1. Контрольные вопросы и задания	
<p>Вопросы к зачетам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Операционная система, ее функции. Настройки ОС по оптимизации производительности. 2. Растровые и векторные изображения. Программы для работы с ними. Форматы файлов для сохранения соответствующих данных. 3. Технология описания цвета в компьютере. Глубина цвета. Цветовые модели. 4. Типы шрифтов. Особенности работы со шрифтами. Программы для работы со шрифтами. 5. AutoCAD: Типы представления объектов. Способы перемещения в пространстве. Привязки и их типы. Пространство модели и пространство листа. Технологии вывода на печать. Твердотельные и поверхностные модели. Создание и настройка камер наблюдения. Импорт и экспорт объектов. 6. 3dMax: Создание и импортирование объектов. Создание материалов, источников света, камер наблюдения. Рендеринг, программы для его осуществления. <p>Вопросы к экзамену:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Основные устройства персонального компьютера. 2. Операционная система, ее функции. 3. Настройки ОС по оптимизации производительности. 4. Дополнительные устройства персонального компьютера. 5. Программы и их виды. 6. Создание типов линий и образцов штриховки. 7. Растровые и векторные изображения. 8. Программы для работы с растровыми и векторными изображениями. 9. Форматы файлов для сохранения соответствующих данных. 10. Технология описания цвета в компьютере. 11. Глубина цвета. 12. Цветовые модели. 13. Типы шрифтов. 14. Особенности работы со шрифтами. 15. Программы для работы со шрифтами. 16. Настройки стандартного меню AutoCAD. 17. Типы представления объектов. 18. Способы перемещения объектов в пространстве. 19. Привязки и их типы. 20. Видовые экраны. 21. Создание чертежей с применением видовых экранов. 22. Пространство модели и пространство листа. 23. Технологии вывода на печать. 24. Твердотельные и поверхностные модели. 25. Утилиты LISP. 26. Создание и настройка камер наблюдения. 27. Импорт и экспорт объектов. 28. Визуальные стили в 3dMax. 29. Создание материалов в 3dMax. 30. Тонирование. 31. Создание камеры наблюдения. 32. Создание освещения. 33. Рендеринг, программы для его осуществления. 34. SolidWorks. Общие характеристики пакета программ. 35. SolidWorks. Развертки. Связь с программами группы AutoCAD. 	
5.2. Темы письменных работ	
не предусмотрены	
5.3. Фонд оценочных средств	
см. приложение	

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Бражникова, О. И. Компьютерный дизайн художественных изделий в программах Autodesk 3DS Max и Rhinoceros : учебно-методическое пособие / О. И. Бражникова. — Уральский федеральный университет, 2016. — 100 с.
2. Габидулин, В. М. Трехмерное моделирование в AutoCAD 2016 / В. М. Габидулин. — М. : ДМК Пресс, 2016. — 270 с.
3. Левкове, Л. Б. Векторная графика. CorelDRAW X6 / Л. Б. Левкове. — СПб. : Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 2013. — 357 с.
4. Фуллер, Д. М. PHOTOSHOP Полное руководство. Официальная русская версия / Д. М. Фуллер, Р. Г. Финков, М. В. Прокди. — М. : Наука и Техника, 2017. — 464 с.

Дополнительная литература:

1. Ахтямова, С. С. Программа CorelDRAW. Основные понятия и принципы работы / С. С. Ахтямова, А. А. Ефремова, Р. Б. Ахтямов. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2014. — 112 с.
2. Жарков, Н. В. AutoCAD 2016 / Н. В. Жарков, Р. Г. Прокди, М. В. Финков. — М. : Наука и Техника, 2016. — 624 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
2. Сайт, посвященный 3d – графике «RenderRu». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.render.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
3. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
4. Сайт, посвященный вопросам использования AutoCAD «Autodesk Ru». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.autodesk.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

Перечень заданий, выполняемых студентами по дисциплине:

1. «Орнамент». Дает навыки работы с инструментами и графическими объектами (кривые, заливки, и др). Выполняется в CorelDRAW.
2. «Экслибрис», или «Шрифтовая композиция». Дает навыки работы со шрифтами и растровыми объектами. Выполняется в CorelDRAW и CorelPhoto-Paint.
3. «Фасад». Сочетает в себе применение навыков плоского черчения AutoCAD и навыков оформления графической работы в CorelDRAW. По своему содержанию и смыслу работа напоминает выполнение чертежей с отмывками, пока не заостряясь на вопросах технического черчения. Применяется технология импорта-экспорта, что дает навыки совместного использования разных приложений.
4. «Мебель». Студентам предлагается по фотографии построить 3D модель стула, кресла, или дивана. Получить плоское изображение, проставить основные размеры, распечатать полученный эскиз (без использования штампа и формата).
5. «Уголок». Предлагается выполнить уголок в AutoCAD, наподобие того, что делают на 1-м курсе по предмету «макет», высота около 3м, размеры в плане 5х5м. Поместить в этот уголок, если не противоречит стилю, созданный стул. Создать самому и найти в 3D библиотеках предметы интерьера и декора, внедрить их в модель. Экспортировать полученное в 3D Max.
6. «Визуализация». Создать, или найти рисунок для обоев и тканей драпировки. Назначить другие материалы, установить источники света, выполнить рендеринг (получить картинку, путем обсчета при помощи компьютера, всех назначенных установок). Получить видео изображение, фрагмент длиной в 20 секунд, используя перемещающуюся камеру. (Такой способ дает более полное представление об объекте, чем картинка в один кадр, и сегодня является общепринятым при разработке различного рода проектов).
7. Получение изображений в процессе визуализации макета, в виде распечатки на листе бумаги (желательно, А4).
8. Изготовление чертежей декораций по макету, габаритных и рабочих.
9. Видео фрагмент продолжительностью 20 секунд.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Компьютерная графика» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание организации индивидуального рабочего места перед компьютером и виртуальной рабочей среды в соответствии с рекомендациями, рассмотренными в начале данного курса.

Регулярно и планомерно чередовать изучение теоретических вопросов с выполнением практических заданий, закрепляя тем самым пройденный материал.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Материаловедение

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театральной техники и технологии**
Учебный план 2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.)
очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 2
аудиторные занятия	26	
самостоятельная	37	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, доцент Асалханова Марина Викторовна

Рабочая программа дисциплины

Материаловедение

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03

Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театральной техники и технологии

Протокол от ____ 2023 г. № ____

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мираков Эдуард Гариевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель данного курса – освоение будущими художниками-постановщиками знаний о театральном материаловедении.
2	Задачи: изучая данный курс, студенты должны познать особенности материаловедения в театральном производстве, приобрести знания о применении материалов в традиционных и современных способах изготовления сценического оформления (мягкие, жесткие декорации, костюм, бутафория).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Освоение дисциплины «Материаловедение» является важной профессиональной составляющей подготовки художника-постановщика театра кукол наряду с такой дисциплиной, как «Технология создания сценического костюма».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Конструирование и технология создания театральной куклы
2	Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий	
УК-1.1: Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления.	
Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи в области материаловедения	
УК-1.2: Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта	
Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи в области материаловедения	
УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций	
Рассматривает возможные варианты решения задачи в области материаловедения, оценивая их достоинства и недостатки	
ПК-5: Способен использовать и творчески осмысливать новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов в соответствующей области профессиональной деятельности	
ПК-5.1: Обладает комплексной информацией, касающейся театрально-постановочной техники и технологии изготовления компонентов сценического оформления в соответствующей области	
ПК-5.2: Анализирует новейшие достижения в области театральных технологий и новых материалов в своей профессиональной области, с точки зрения художественной выразительности	
ПК-5.3: Применяет в творческой работе новейшие достижения в области сценической техники, технологии и новых материалов в соответствующей профессиональной области	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	- Современные требования к техническому арсеналу театра (в кооперации с курсами «Театральные здания и сооружения», «Технология художественного оформления спектакля»);
3.1.2	- Особенности театрального материаловедения; иметь представление об основных и вспомогательных материалах, применяемых в театральных технологиях при изготовлении жестких, мягких декораций, сценического костюма и бутафории;
3.2	Уметь:
3.2.1	- при необходимости осуществить примерный подбор материалов в собственных, авторских театральных работах;
3.2.2	- ориентироваться в основных терминах и понятиях устройства сцены и современного сценического оборудования (в кооперации с курсами «Технология художественного оформления спектакля», «Театральные здания и сооружения»);
3.2.3	- творчески применять полученные знания при решении конкретных художественно-технических задач (в кооперации с курсами «Технология художественного оформления спектакля», «Театральные здания и сооружения»);
3.3	Владеть:
3.3.1	- приемами создания единой пластической среды спектакля;
3.3.2	- культурой мышления (в кооперации со всеми дисциплинами, предусмотренными учебным планом);

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Введение		
1.1	Предмет и задачи курса. /Пр/	2	2
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	2	6
	Раздел 2. Материалы и области их применения в театральном производстве		
2.1	Основные и вспомогательные материалы. /Пр/	2	9
2.2	Бумага. /Пр/	2	2
2.3	Древесина. /Пр/	2	2
2.4	Металл. /Пр/	2	2
2.5	Синтетические материалы. /Пр/	2	2
2.6	Текстиль. /Пр/	2	2
2.7	Применение материалов в театральном производстве. /Пр/	2	3
2.8	Фактуры и имитации. /Пр/	2	2
2.9	Самостоятельная работа /Ср/	2	31
2.10	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	2	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
<p>Вопросы к зачету:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Особенности театрального материаловедения. 2. Понятия основных и вспомогательных материалов. 3. Отличие красок от красителей. Основная и колористическая палитра. 4. Клеи и клеящие вещества. 5. Понятие текстуры материала. 6. Работы с древесиной. 7. Работы с металлами. 8. Синтетические материалы. 9. Определение театральной фактуры. 10. Материалы, применяемые при изготовлении жестких декораций. История и современность. 11. Материалы, применяемые при изготовлении мягких декораций. История и современность. 12. Материалы в сценическом костюме. История и современность. 13. Материалы, применяемые при изготовлении театральной бутафории. История и современность. 14. Техника безопасности при работах с материалами. 15. Необходимое оборудование для работы с материалами. 16. Материалы в современном спектакле (на примере двух-трех спектаклей по выбору). Сравнительная характеристика.
5.2. Темы письменных работ
<p>Темы, включенные в тестовые задания по дисциплине:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Терминология театрального материаловедения. 2. Подсчет расхода материалов.
5.3. Фонд оценочных средств
см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Базанов, В.В. Технология сцены. — М., 2005.
2. Градова, К.В. Театральный костюм. Кн.2. — М., 1987.

Дополнительная литература:

1. Асалханова, М.В. Искусство текстиля: история, технологии, материалы. — СПб, 2013.
2. Иерусалимская, А.А. Словарь текстильных терминов. — СПб: Издательство Государственного Эрмитажа, 2005.
3. Справочник театральных постановочных материалов. — М., 1982.
4. Ткани для постановочных нужд театрально-зрелищных предприятий: Альбом-справочник. — М., 1979.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 02.08.2023).
2. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rosmintrud.ru/> (дата обращения: 02.08.2023).
3. ДОКА центр. Генеральный подрядчик по сценическим технологиям. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.doka.ru/> (дата обращения: 02.08.2023).
4. Информационный портал «Охрана труда. Техника безопасности». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.tehbez.ru/> (дата обращения: 02.08.2023).
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 02.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.
- В объем самостоятельной работы студента может включаться выполнение практических работ.

Список примерных тем для самостоятельного изучения (в качестве рекомендаций):

1. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве Древнего Египта в библиографических источниках и музейных коллекциях (используемые материалы, технологии изготовления предметов мебели, изделия из камня, керамика, стекло, металл, кожа, ткани и т.д.). Подбор современных материалов для выполнения театральных задач в данном историческом стиле.
2. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве Древней Греции в библиографических источниках и музейных коллекциях (используемые материалы, технологии изготовления предметов мебели, изделия из камня, керамика, стекло, металл, кожа, ткани и т.д.). Подбор современных материалов для выполнения театральных задач в данном историческом стиле.
3. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве Древнего Рима в библиографических источниках и музейных коллекциях (используемые материалы, технологии изготовления предметов мебели, изделия из камня, керамика, стекло, металл, ткани и т.д.). Подбор современных материалов для выполнения театральных задач в данном историческом стиле.
4. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве стран Древнего Востока (Иран, Индия, Китай, Япония) в библиографических источниках и музейных коллекциях (используемые материалы, технологии изготовления предметов мебели, керамика, металл, ткани и т.д.). Подбор современных материалов для выполнения театральных задач в данных исторических стилях.
5. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве Византии в библиографических источниках и музейных коллекциях (используемые материалы, технологии изготовления предметов мебели, изделия из камня, керамика, стекло, металл, слоновая кость, ткани и т.д.). Подбор современных материалов для выполнения театральных задач в данном историческом стиле.
6. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве Древней Руси в библиографических источниках и музейных коллекциях. Подбор современных материалов для выполнения театральных задач в данном историческом стиле.
7. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве западноевропейского средневековья в библиографических источниках и музейных коллекциях (используемые материалы, технологии изготовления предметов мебели, изделия из камня, керамика, стекло, металл, ткани и т.д.). Подбор современных материалов для выполнения театральных задач в данном историческом стиле.
8. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве Возрождения (Италия, Испания, Франция, Германия, Нидерланды) в библиографических источниках и музейных коллекциях. Подбор современных материалов для выполнения театральных задач в данном историческом стиле.

9. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве XVII-XVIII в.в. (Англия, Италия, Франция, Германия, Фландрия) в библиографических источниках и музейных коллекциях. Подбор современных материалов для выполнения театральных задач в данном историческом стиле.
10. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве России XVIII в. в библиографических источниках и музейных коллекциях. Подбор современных материалов для выполнения театральных задач в данном историческом стиле.
11. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве XIX в. (Англия, Италия, Франция, Германия) в библиографических источниках и музейных коллекциях.
12. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве России XIX в. в библиографических источниках и музейных коллекциях. Подбор современных материалов для выполнения театральных задач в данном историческом стиле.
13. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве Западной Европы первой половины XX в. в библиографических источниках и музейных коллекциях. Подбор материалов для выполнения театральных задач в данном историческом стиле.
14. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве России первой половины XX в. в библиографических источниках и музейных коллекциях. Подбор материалов для выполнения театральных задач в выбранном историческом стиле.
15. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве Западной Европы второй половины XX в. в библиографических источниках и музейных коллекциях. Подбор материалов для выполнения театральных задач в выбранном историческом стиле.
16. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве России второй половины XX в. в библиографических источниках и музейных коллекциях. Подбор материалов для выполнения театральных задач в данном историческом стиле.

Список примерных заданий для практических работ:

1. Составить альбом тканых, нетканых и формообразующих современных материалов, используемых в театральном производстве (хлопок, шелк, шерсть, синтепон, шпон, пленки, пластики, сетки, проволока, стальки и т.д.). Дополнение альбома возможно по дисциплинах «Технология изготовления театральной бутафории», «Технология сценического костюма».
2. Составить таблицу возможных естественных и синтетических красителей с прилагаемыми образцами окрашенных тканых и нетканых материалов.
3. Получение гипсовой формы маски, предварительно подготовив глиняную или пластилиновую модель (театральный эскиз и размер маски по выбору).
4. Изготовление театральной маски из бумаги в технике папье-маше.
5. Подготовить основу из лино (болван и рама), предварительно приготовив клейстер.
6. Изготовление пенопластовых объемных форм с последующей грунтовкой и окрашиванием (театральный эскиз и размер формы по выбору).
7. Изготовление поролоновых объемных форм с последующей обтяжкой тканью (театральный эскиз и размер формы по выбору).
8. Работы с полимерами. Тиснения, резка, штампование пластиков.
9. Современные способы обработки древесины. Выполнение театральных имитаций древесных поверхностей из современных материалов (пенопласт, поролон, бумага, ткань, гибкий пластик по выбору).
10. Освоить принцип изготовления и работы с трафаретами. Нанесение изображения с помощью трафарета на бумагу, металл, дерево, пластик, штукатурку, ткань разными способами - кистями, губками, аэрографом и т.д.
11. Принцип нанесения набойки на ткань (с гладкой и ворсистой поверхностью) с последующим дополнением аппликацией, вышивкой, корректировкой рельефными пастами т.д.
12. Изучить технологию пайки, работу с электропаяльником, предварительную подготовку проволоки для каркасных работ. Изготовление каркасного театрального изделия.
13. Работа с театральными эскизами (подбор материалов).
14. Провести сравнительный анализ театральных технологий и используемых материалов на примере двух спектаклей (например, балетный и драматический спектакли или оперный и драматический спектакли; отечественные и зарубежные постановки разных лет – по выбору студента). Подготовка доклада – презентации (история постановок, эскизы, афиши, фото и видео-материалы, теле - и киноверсии).

Для успешного и полного освоения дисциплины «Материаловедение» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание просмотру спектаклей, художественных и документальных фильмов, посещению временных и постоянных музейных экспозиций, представляющих интерес по данной дисциплине.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Материальное обеспечение

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театральной техники и технологии**
Учебный план 2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.)
очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 2
аудиторные занятия	26	
самостоятельная	37	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, доцент Асалханова Марина Викторовна

Рабочая программа дисциплины

Материальное обеспечение

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03

Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театральной техники и технологии

Протокол от ____ 2023 г. № ____

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мираков Эдуард Гариевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель данного курса – освоение будущими художниками-постановщиками театра кукол знаний о материальном обеспечении.
---	---

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.В
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Технология художественного оформления спектакля
2	Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Художественная обработка ткани
2	Технология создания костюма театральной куклы
3	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий

УК-1.1: Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления.

УК-1.2: Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта

УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций

ПК-8: Готов осуществлять в процессе производства авторский контроль и авторское руководство художниками-технологами и работниками производственных мастерских, изготавливающих кукол и оформление спектакля в театре кукол, а так же их эксплуатацию

ПК-8.1: Понимает цели и задачи осуществления авторского контроля

ПК-8.2: Знаком со спецификой творческого процесса, связанного с созданием, куклы, костюмов, светового оформления и грима

ПК-8.3: Знаком со спецификой организации деятельности производственных мастерских

ПК-8.4: Определяет и твердо придерживается одного творческого направления в работе

ПК-8.5: Использует научную терминологию в профессиональной области

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	Современные требования к техническому арсеналу театра (в кооперации с курсами «Театральные здания и сооружения», «Технология художественного оформления спектакля»).
3.1.2	Особенности театрального материаловедения; иметь представление об основных и вспомогательных материалах, применяемых в театральных технологиях при изготовлении жестких, мягких декораций, сценического костюма и бутафории.
3.2	Уметь:
3.2.1	При необходимости осуществить примерный подбор материалов в собственных, авторских театральных работах.
3.2.2	Ориентироваться в основных терминах и понятиях устройства сцены и современного сценического оборудования (в кооперации с курсами «Технология художественного оформления спектакля», «Театральные здания и сооружения»).
3.2.3	Творчески применять полученные знания при решении конкретных художественно-технических задач (в кооперации с курсами «Технология художественного оформления спектакля», «Театральные здания и сооружения»).
3.3	Владеть:
3.3.1	Приемами создания единой пластической среды спектакля
3.3.2	Культурой мышления (в кооперации со всеми дисциплинами, предусмотренными учебным планом)

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Введение		
1.1	Предмет и задачи курса. Структура курса. Взаимосвязь с другими дисциплинами. Особенности материального обеспечения и театрального материаловедения спектакля. Материалы и технологии, необходимые для материального обеспечения спектакля. /Пр/	2	2
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	2	2
	Раздел 2. Материалы и области их применения в театральном производстве		
2.1	Основные и вспомогательные материалы. Определение основных и вспомогательных материалов. Основные и вспомогательные материалы, применяемые в театральном производстве. Их свойства, стандартизация и классификация. Эксплуатационно-технические свойства. Эстетические характеристики материалов. Краски и красящие вещества. Определение и исторические сведения. Натуральные и искусственные красители. Их свойства. Отличие красок от красителей. Области применения. Традиционные и современные способы работы. Подкрашивающие составы. Клеи и клеящие вещества. Определение и исторические сведения. Виды клеящих веществ: животное, растительное и искусственное происхождение. Особенности и области применения. Минеральные вяжущие и материалы на их основе. Работы с гипсом. Грунты, шпатлевки, левкасы. Особенности и области применения в театральном производстве. Определение формообразующих материалов. Демонстрация образцов. /Пр/	2	3
2.2	Бумага. Виды бумаги. Их свойства. Исторические сведения. Эстетические характеристики. Области применения в театральном производстве. Демонстрация образцов. /Пр/	2	3
2.3	Древесина. Определение. Исторические сведения. Основы производства. Группы древесных пород (хвойные и лиственные). Основы технологии. Номенклатура (пиломатериалы, шпон, фанера). Способы обработки. Эстетические характеристики. Художественные работы по дереву. Особенности и области применения в театральном производстве. Имитации ценных пород на сцене. Демонстрация образцов. /Пр/	2	3
2.4	Металл. Определение. Металлы и сплавы. Скобяные изделия. Номенклатура. Свойства. Технологии и способы обработки. Исторические сведения. Современные имитации исторических технологий обработки. Эстетические характеристики. Особенности и области применения в театральном производстве. Имитации. Демонстрация образцов. /Пр/	2	3
2.5	Синтетические материалы. Определение. Номенклатура. Способы и технологии обработки. Исторические сведения. Особенности и области применения в театральном производстве. Изделия из пенопластов. Жесткие, гибкие пластики. Работы с пленочными материалами, силиконом. Стекловолокно. Эстетические характеристики. Имитации. Демонстрация образцов. /Пр/	2	3
2.6	Текстиль. Номенклатура. Способы и технологии производства. Естественные красители. Синтетические красители. Основные условия и правила крашения. Исторические сведения. Эстетические характеристики. Современные имитации исторических технологий обработки тканей. Художественная обработка тканей для сцены (роспись по ткани, имитации драгоценных тканей, старение и т.д.). Особенности и области применения текстильных материалов в театральном производстве. Демонстрация образцов. /Пр/	2	3
2.7	Применение материалов в театральном производстве. Традиционные, старые и современные способы изготовления сценического оформления (мягкие, жесткие декорации, костюм, бутафория). Свойства и качества материалов в работе над созданием внешней формы спектакля. Техника безопасности при работах. Оборудование цехов, инструменты. Эскизы, чертежи, сметы. Составление документации на материалы. /Пр/	2	3
2.8	Фактуры и имитации. Определение фактуры. Исторические сведения. Эстетические характеристики. Причины применения имитаций на сцене. Демонстрация образцов. /Пр/	2	3
2.9	Самостоятельная работа /Ср/	2	35

2.10	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	2	9
------	------------------------------------	---	---

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Особенности материального обеспечения в театральном производстве и театрального материаловедения.
2. Понятия основных и вспомогательных материалов.
3. Отличие красок от красителей. Основная и колористическая палитра.
4. Клеи и клеящие вещества.
5. Понятие текстуры материала.
6. Работы с древесиной.
7. Работы с металлами.
8. Синтетические материалы.
9. Определение театральной фактуры.
10. Материалы, применяемые при изготовлении жестких декораций. История и современность.
11. Материалы, применяемые при изготовлении мягких декораций. История и современность.
12. Изготовление театральной куклы. История и современность.
13. Материалы, применяемые при изготовлении театральной бутафории. История и современность.
14. Техника безопасности при работах с материалами.
15. Необходимое оборудование для работы с материалами.
16. Материалы в современном спектакле (на примере двух-трех спектаклей по выбору). Сравнительная характеристика.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Алешина, Т. С. К истории производства одежды в конце 19-начале 20 века. По материалам гос. исторического музея / Т. С. Алешина. — М., 1989.
2. Буровик, К. А. Родословная вещей / К. А. Буровик. — М. : Знание, 1985. — 223 с.
3. Горина, Г. С. Моделирование формы одежды / Г. С. Горина. — М. : Легкая и пищевая промышленность, 1981. — 183 с.
4. Джексон, Ш. Костюм для сцены : Пособие по изготовлению театр. костюма / Ш. Джексон. — М. : Искусство, 1984. — 143 с.
5. Степанова, К. А. Костюм и эпоха : (О художественной выразительности костюма на сцене, на примере исторического костюма Западной Европы XV – XVIII вв.) Учебное пособие / К. А. Степанова. — М. : ГИТИС, 1978. — 96 с.
6. Шульгина, А. Советы костюмера / А. Шульгина. — М. : Профиздат, 1968. — 152 с.

Дополнительная литература:

1. Боровский, Д. Костюмы / Д. Боровский. — М. : Новости, 2010.
2. Степанова, К. А. Костюм и эпоха : (О художественной выразительности костюма на сцене, на примере исторического костюма Западной Европы XV – XVIII вв.) Учебное пособие / К. А. Степанова. — М. : ГИТИС, 1978. — 96 с.
3. Шульгина, А. Советы костюмера / А. Шульгина. — М. : Профиздат, 1968. — 152 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 02.08.2023).
2. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rosmintrud.ru/> (дата обращения: 02.08.2023).
3. ДОКА центр. Генеральный подрядчик по сценическим технологиям. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.doka.ru/> (дата обращения: 02.08.2023).
4. Библиотека «Шоу Консалтинг». [Электронный ресурс]. URL: <http://lib.showconsulting.ru/> (дата обращения: 02.08.2023).
5. Звуковое оборудование, световое оборудование, LED освещение, продажа, аренда, прокат, ремонт. Профессиональное звуковое и световое оборудование. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.multimusic.ru/> (дата обращения: 02.08.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, изучение ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.

В объем самостоятельной работы студента может включаться выполнение практических работ.

Список примерных тем для самостоятельного изучения (в качестве рекомендаций):

1. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве Древнего Египта в библиографических источниках и музейных коллекциях (используемые материалы, технологии изготовления предметов мебели, изделия из камня, керамика, стекло, металл, кожи, ткани и т.д.). Подбор современных материалов для выполнения театральных задач в данном историческом стиле.
2. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве Древней Греции в библиографических источниках и музейных коллекциях (используемые материалы, технологии изготовления предметов мебели, изделия из камня, керамика, стекло, металл, кожи, ткани и т.д.). Подбор современных материалов для выполнения театральных задач в данном историческом стиле.
3. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве Древнего Рима в библиографических источниках и музейных коллекциях (используемые материалы, технологии изготовления предметов мебели, изделия из камня, керамика, стекло, металл, ткани и т.д.). Подбор современных материалов для выполнения театральных задач в данном историческом стиле.
4. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве стран Древнего Востока (Иран, Индия, Китай, Япония) в библиографических источниках и музейных коллекциях (используемые материалы, технологии изготовления предметов мебели, керамика, металл, ткани и т.д.). Подбор современных материалов для выполнения театральных задач в данных исторических стилях.
5. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве Византии в библиографических источниках и музейных коллекциях (используемые материалы, технологии изготовления предметов мебели, изделия из камня, керамика, стекло, металл, слоновая кость, ткани и т.д.). Подбор современных материалов для выполнения театральных задач в данном историческом стиле.
6. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве Древней Руси в библиографических источниках и музейных коллекциях. Подбор современных материалов для выполнения театральных задач в данном историческом стиле.
7. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве западноевропейского средневековья в библиографических источниках и музейных коллекциях (используемые материалы, технологии изготовления предметов мебели, изделия из камня, керамика, стекло, металл, ткани и т.д.). Подбор современных материалов для выполнения театральных задач в данном историческом стиле.
8. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве Возрождения (Италия, Испания, Франция, Германия, Нидерланды) в библиографических источниках и музейных коллекциях. Подбор современных материалов для выполнения театральных задач в данном историческом стиле.
9. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве XVII-XVIII в.в. (Англия, Италия, Франция, Германия, Фландрия) в библиографических источниках и музейных коллекциях. Подбор современных материалов для выполнения театральных задач в данном историческом стиле.
10. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве России XVIII в. в библиографических источниках и музейных коллекциях. Подбор современных материалов для выполнения театральных задач в данном историческом стиле.
11. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве XIX в. (Англия, Италия, Франция, Германия) в библиографических источниках и музейных коллекциях.
12. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве России XIX в. в библиографических источниках и музейных коллекциях. Подбор современных материалов для выполнения театральных задач в данном историческом стиле.
13. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве Западной Европы первой половины XX в. в библиографических источниках и музейных коллекциях. Подбор материалов для выполнения театральных задач в данном историческом стиле.
14. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве России первой половины XX в. в библиографических источниках и музейных коллекциях. Подбор материалов для выполнения театральных задач в выбранном историческом стиле.
15. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве Западной Европы второй половины XX в. в библиографических источниках и музейных коллекциях. Подбор материалов для выполнения театральных задач в выбранном историческом стиле.
16. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве России второй половины XX в. в библиографических источниках и музейных коллекциях. Подбор материалов для выполнения театральных задач в данном историческом стиле.

Список примерных заданий для практических работ:

1. Составить альбом тканых, нетканых и формообразующих современных материалов, используемых в театральном производстве (хлопок, шелк, шерсть, синтепон, шпон, пленки, пластики, сетки, проволока, стальные и т.д.). Дополнение альбома возможно по дисциплине «Технология художественного оформления спектакля».
2. Составить таблицу возможных естественных и синтетических красителей с прилагаемыми образцами окрашенных тканых и нетканых материалов.
3. Получение гипсовой формы маски, предварительно подготовив глиняную или пластилиновую модель (театральный эскиз и размер маски по выбору).
4. Изготовление театральной маски из бумаги в технике папье-маше.
5. Подготовить основу из лино (болван и рама), предварительно приготовив клейстер.
6. Изготовление пенопластовых объемных форм с последующей грунтовкой и окрашиванием (театральный эскиз и размер формы по выбору).
7. Изготовление поролоновых объемных форм с последующей обтяжкой тканью (театральный эскиз и размер формы по выбору).

8. Работы с полимерами. Тиснения, резка, штампование пластиков.
9. Современные способы обработки древесины. Выполнение театральных имитаций древесных поверхностей из современных материалов (пенопласт, поролон, бумага, ткань, гибкий пластик по выбору).
10. Освоить принцип изготовления и работы с трафаретами. Нанесение изображения с помощью трафарета на бумагу, металл, дерево, пластик, штукатурку, ткань разными способами - кистями, губками, аэрографом и т.д.
11. Принцип нанесения набойки на ткань (с гладкой и ворсистой поверхностью) с последующим дополнением аппликацией, вышивкой, корректировкой рельефными пастами т.д.
12. Изучить технологию пайки, работу с электропаяльником, предварительную подготовку проволоки для каркасных работ. Изготовление каркасного театрального изделия.
13. Работа с театральными эскизами (подбор материалов).
14. Провести сравнительный анализ театральных технологий и используемых материалов на примере двух спектаклей (например, балетный и драматический спектакли или оперный и драматический спектакли; спектакли театра кукол; отечественные и зарубежные постановки разных лет – по выбору студента). Подготовка доклада – презентации (история постановок, эскизы, афиши, фото и видео-материалы, теле - и киноверсии).

Для успешного и полного освоения дисциплины «Материальное обеспечение» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению информационных материалов по введению новых технологий в театральное производство, экскурсиям в театры, просмотру спектаклей, художественных и документальных фильмов, представляющих интерес по данной дисциплине.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет театра кукол
Кафедра сценографии и технологии театра кукол

**«ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ»**

Рабочая программа практики

Специальность высшего образования

52.05.03 Сценография

Специализация

«Художник-постановщик в театре кукол»

Годы приема – **2023**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:
Шумара Ирина Мордуховна, доцент
Ховралева Валентина Григорьевна, з.д.и. РФ
Важинская Елена Владимировна, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
_____ 2023, протокол № ____

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
_____ 2023, протокол № ____

© РГИСИ, 2023

Санкт-Петербург, 2023

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация	Художник-технолог театра кукол
Образовательная программа	Художник-технолог театра кукол
Годы приема студентов	2023
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 2. Практики
Вид практики	Учебная
Наименование практики	Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Способ проведения практики	Стационарная
Форма проведения практики	Непрерывно, во 2, 6, 8, 10 семестрах
Трудоемкость практики	15 зачетные единицы / 10 недель / 540 часов, в том числе в форме практической подготовки 540 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения практики

Учебная практика направлена на получение профессиональных умений, опыта профессиональной деятельности, освоение определенных навыков художника – постановщика в театре кукол. Она позволяет проверить готовность будущего специалиста к самостоятельной деятельности.

Прохождение учебной практики в кооперации с другими дисциплинами, предусмотренными рабочим учебным планом, должно обеспечить освоение студентом следующих предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом компетенций:

Компетенция	Индикаторы
УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	УК-9.1 Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели формы участия государства в экономике
	УК-9.2 Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски
ОПК-1 Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1.1 Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусства
	ОПК-1.2 Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода
ОПК-3 Способен понимать принципы работы современных информационных	ОПК-3.1 Отбирает, анализирует и систематизирует информацию, необходимую для

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности	<p>осуществления профессиональной деятельности</p> <p>ОПК-3.2 Использует информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности</p>
ПК-6 Готов к созданию авторского художественного проекта сценического оформления спектакля в театре кукол, включая эскизы декораций, рабочие макеты, габаритные чертежи, эскизы кукол	<p>ПК-6.1 Знаком со всеми составляющими проекта сценического оформления спектакля в театре кукол</p> <p>ПК-6.2 Использует сценическую технику, технологию изготовления компонентов сценического оформления спектакля в театре кукол</p> <p>ПК-6.3 Учитывает технологические особенности различных видов театра кукол (ширма, марионеточные театр)</p> <p>ПК-6.4 Учитывает особенности различных выразительных средств при их применении в постановочной работе</p> <p>ПК-6.5 Осуществляет свои замыслы, изображая любые пространственные формы – отдельные предметы, архитектуру, пейзаж, человеческую фигуру, как с натуры, так и используя зрительную память и воображение</p> <p>ПК-6.6 Использует цвет и свет как важнейшие средства театральной выразительности</p> <p>ПК-6.7 Использует в авторских проектах технологические особенности различных видов театра кукол (ширма, марионеточные театр)</p> <p>ПК-6.8 Находит новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценическое пространство</p> <p>ПК-6.9 Использует технику создания эскизов декораций, рабочих макетов, габаритных чертежей, эскизов кукол</p> <p>ПК-6.10 Использует технологию создания проекта сценического оформления спектакля в театре кукол</p>
ПК-9 Готов к исполнению обязанностей главного художника организации исполнительских искусств и обеспечению художественного уровня сценического оформления спектаклей театре кукол, интерьеров театра кукол	<p>ПК-9.1 Понимает основные принципы организации процесса сценического оформления в профессиональной организации исполнительских искусств</p> <p>ПК-9.2 Знаком со всеми составляющими проекта сценического оформления спектакля театра кукол</p> <p>ПК-9.3 Опирается в работе на актуальную картину мирового и отечественного театрального процесса</p> <p>ПК-9.4 Понимает специфику творческого процесса, связанного с созданием кукол, костюмов, светового оформления и грима</p> <p>ПК-9.5 Знаком со спецификой организации деятельности производственных мастерских</p> <p>ПК-9.6 Определяет и твердо придерживается одного творческого направления в работе</p>

	<p>ПК-9.7 Способен настроить систему взаимодействия различных частей творческого коллектива</p> <p>ПК-9.8 Выстраивает систему мотивации артистического и художественного персонала (материальной и нематериальной)</p> <p>ПК-9.9 Обладает навыком объективной оценки театральной работы как своей, так и коллег по цеху</p> <p>ПК-9.10 Обладает системным мышлением и способен к долгосрочному стратегическому планированию жизни коллектива</p>
<p>ПКО-1 Готов к созданию авторского художественного проекта в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля</p>	<p>ПКО-1.1 Планирует этапы создания авторского художественного проекта спектакля и его компонентов в соответствии со специализацией</p> <p>ПКО-1.2 Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и методах, используемых при создании авторского художественного проекта в соответствии со специализацией</p> <p>ПКО-1.3 Свободно формулирует и осуществляет свои творческие замыслы, используя различные художественно-выразительные средства, создавая авторский проект в соответствии со специализацией</p> <p>ПКО-1.4 Способен находить новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценические особенности и основные средства театральной выразительности (цвет и свет)</p> <p>ПКО-1.5 Понимает специфику творческой работы, связанной с созданием художественного авторского проекта оформления спектакля в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля</p> <p>ПКО-1.6 Придерживается норм этики делового общения</p> <p>ПКО-1.7 Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд</p>
<p>ПКО-2 Способен к преподаванию своей специальности и смежных с ней вспомогательных дисциплин в профильных образовательных организациях</p>	<p>ПКО-2.1 Применяет основы психологии и педагогики художественного творчества при подготовке и проведении учебных занятий</p> <p>ПКО-2.2 Способен преподавать дисциплины в соответствии со специализацией</p>

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен:

ЗНАТЬ	Виды и формы театров кукол в историческом развитии; специфику требований к зданию театра кукол; технологические особенности различных видов театров кукол (ширма, марионеточный театр и другие) при разработке сценической конструкции в соответствии с пластическим образом спектакля; современные принципы технического оборудования профессиональных театров кукол; технологию художественно-светового оформления спектакля в театре кукол; историю материальной культуры и быта; анатомию человека в объеме, необходимом для реализации проектов в театре кукол; все существующие системы театральных кукол;
УМЕТЬ	Разработать самостоятельно и(или) с привлечением специалистов (консультантов) проект сценического воплощения художественного замысла спектакля в театре кукол, используя при этом новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов; творчески применять полученные знания при решении конкретных практических задач; работать со справочной и специальной технической литературой; самостоятельно разбираться в направлениях и концепциях современной художественной жизни в развитии искусства театра кукол; изготавливать куклы любых систем, учитывая при этом задачи постижа и костюма, эстетику ансамбля кукол; выполнять чертежи, соответствующие определенной системе кукол; самостоятельно решать технические вопросы связанные с механизацией куклы; выполнять все скульптурные работы по авторскому проекту сценического оформления спектакля (головки кукол, маски, бутафория, декорации); работать в различных пластических материалах (глина, пластилин, дерево, гипс, металл); подробно разработать и выполнить художественно-техническое задание по механике кукол в соответствии с замыслом режиссера; проводить монтировочные репетиции; работать в творческом сотрудничестве с художником-технологом, художником-скульптором, художником по свету, другими создателями спектакля; руководить подразделениями театра кукол, изготавливающими материальное оформление спектаклей, а также обеспечивающими материально-технические условия их проведения, контролируя при этом соблюдение работниками правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности;
ВЛАДЕТЬ	Технологиями изготовления вещественного оформления спектакля в театре кукол, обеспечивающими полноценную реализацию авторского проекта; практическими навыками создания головок кукол, масок для живого плана, барельефов, объемных лепных декораций; технологиями макетирования (предметного и компьютерного); теорией расчета театральных конструкций;

3. Место практики в реализации основной образовательной программы

В процессе учебной практики – практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр) студенты используют знания, умения, навыки, приобретенные ими в процессе освоения таких дисциплин, как: «Рисунок», «Живопись», «Сценографическая композиция в театре кукол», «Технология художественного оформления спектакля», «Скульптура».

Учебная практика в 6 семестре опирается на материал дисциплин «Сценографическая композиция в театре кукол», «Композиция театральной куклы», «Технология

художественного оформления спектакля», «Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы», «Скульптура».

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (8 семестр) направлена на получение профессиональных умений, опыта профессиональной деятельности, освоение навыков мастерства художника - постановщика. Учебная практика опирается на материал дисциплин «Сценографическая композиция», «Композиция театральной куклы», «Технология конструирования и изготовления театральной куклы», «Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы», «Художественная обработка тканей», «История костюма», «Скульптура», «Живопись» и использует все профессиональные навыки, приобретаемые студентами в процессе освоения практических курсов.

Учебная практика в 10 семестре опирается на материал дисциплин «Сценографическая композиция в театре кукол», «Композиция театральной куклы», «Технология художественного оформления спектакля», «Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы», «Скульптура».

Прохождение учебной практики осуществляется в сроки, предусмотренные утвержденными графиками учебного процесса.

4. Объем практики, время ее проведения и формы контроля

Формы обучения	Семестр, количество недель	Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
Очная	2 семестр, 2 недели	72	3 / 108	Зачет
	6 семестр, 4 недели	144	6 / 216	Зачет
	8 семестр, 2 недели	72	3 / 108	Зачет
	10 семестр, 2 недели	72	3 / 108	Зачет

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр) проводится на факультете в рамках учебного процесса как подготовка студентов к экзаменационному показу кафедре своих учебно-творческих работ.

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (6 семестр) проводится на факультете в рамках учебного процесса как подготовка студентов к экзаменационному показу кафедре своих учебно-творческих работ, выполненных на основе освоения материала соответствующих разделов учебной программы дисциплины «Композиция театральной куклы», «Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы», «Технология театральной куклы», «Технология художественного оформления спектакля».

Руководитель практики (руководитель курса) организует учебное время на период практики так, чтобы преподаватели смогли провести для студентов наибольшее количество консультаций по всем разделам дисциплин «Технология театральной куклы», «Композиция театральной куклы», «Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы», используемых студентами в учебных заданиях, соответствующего семестра.

Учебная практика – практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (8 семестр) проводится в Институте и является стационарной.

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (10 семестр) проводится на факультете в рамках учебного процесса как подготовка студентов к экзаменационному показу кафедре своих учебно-творческих работ, выполненных на основе освоения материала соответствующих разделов учебной программы дисциплины «Технология художественного оформления спектакля», «Технология конструирования и

изготовления театральной куклы», «Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы», «Сценографическая композиция», «Композиция театральной куклы», «Художественная обработка тканей», «История костюма», «Скульптура», «Живопись». Руководитель практики (руководитель курса) организует учебное время на период практики так, чтобы преподаватели смогли провести для студентов наибольшее количество консультаций по всем вопросам разделов учебной программы «Технология театральной куклы», «Композиция театральной куклы», «Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы», используемых студентами в учебных заданиях, соответствующего семестра.

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

2 семестр:

1. Знакомство с архитектурными памятниками различных эпох г. Санкт Петербурга. Общий экскурс по основным достопримечательностям: петровское барокко, рококо, классицизм, ампир, эклектика, модерн, конструктивизм, сталинский неоклассицизм. Просмотр различных декоративных элементов архитектуры, обсуждение их характера и стиля. Применение различных архитектурных стилей в эклектике 2-й половины 19 века. Сочетание лепных элементов и чугунного литья в различных архитектурных стилях Петербурга. Деревянный декор (двери, наличники, консоли).

2. Изучение конкретных элементов декора по каждому стилю и их вариаций. Зарисовки на открытом воздухе. Барокко в Петербурге. Меншиковский дворец, Кикины палаты, летний дворец Петра 1. Рококо в Петербурге. Зимний дворец, Смольный собор, Строгановский дворец. Классицизм и ампир. Русский музей, Александринский театр, Главный штаб. Эклектика. Дома архитекторов П.Ю. Сюзора, И.А. Фомина, И.И. Шарлеманя. Модерн. Зарисовки на Каменном острове. Конструктивизм. Дома на проспекте Стачек, на Петроградской стороне, на Крестовском острове. Сталинский классицизм. Дома 50-х годов. Восток в Петербурге. Мечеть, дом Мурузи.

3. Работа с фотографиями. Доведение рисунков до законченного состояния. Просмотр и обсуждение. Оценка.

6 семестр:

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков является частью процесса изучения темы «Восток», по текущему заданию семестра предмета «Сценографическая композиция в театре кукол».

Учебная практика представляет собой художественно-творческую и практическую работу по созданию театральной куклы системы марионетка. Для эстрадного номера, на заданную тему.

Содержание практики определяется:

1) подготовительным периодом (изучение материальной культуры Востока (прикладное искусство, костюм, мебель), изучение искусства Востока (живопись, скульптура, мелкая пластика);

2) работой над созданием образа персонажа (создание эскиза куклы);

3) практической работой по созданию рабочей куклы (изучение технологии куклы «марионетка», габаритный и рабочий чертежи куклы, скульптурные работы, головка куклы, резьба по дереву, торс, ручки, ножки, изготовление ваги, сборка всех частей куклы, изготовление костюма для куклы марионетки по эскизу, грим, прическа, костюм, подвязка куклы.

8 семестр:

Учебная практика – практика по получению первичных профессиональных умений и навыков – это подготовка студента к самостоятельной работе над спектаклем.

В процессе выпуска спектакля студент самостоятельно проходит все этапы работы над спектаклем:

1. **Подготовительный период.** Соединение художника-постановщика с режиссером над совместной работой (спектакль). Читка инсценировки. Обсуждение инсценировки.

2. **Работа художника-постановщика с режиссером.** Раскрытие замысла постановки режиссером. Выбор механики кукол, решение сценографии (ширма, планшет, марионетка). Подбор материала на заданную тему (эпоха, стиль, материалы, культура, изобразительное искусство).

3. **Работа над созданием эскизов кукол.** наброски персонажей к будущим куклам с показом и отбором режиссера. Окончательные эскизы кукол с показом и принятием режиссером.

4. **Работа над созданием эскизов сценографии. Макет.** Совместно с режиссером решение сценографии, как единой конструкции в набросках, проработанное по всем местам действия. Окончательные эскизы декорации и бутафории с показом и принятием режиссера. Разработка выгородки совместно с режиссером. Изготовление макета сценографии в масштабе.

10 семестр:

Учебная практика в 10 семестре направлена на получение профессиональных умений, опыта профессиональной деятельности, освоение определенных навыков исполнительского мастерства. Практика в 10 семестре – это подготовка студента к самостоятельной работе над спектаклем.

В процессе выпуска спектакля студент самостоятельно проходит все этапы работы над спектаклем. Он должен уметь грамотно выстроить всю технологическую цепочку по производству материальной части спектакля, понимать на каком этапе готовности кукла передается из одного цеха в другой, сколько требуется времени на определенную операцию того или другого мастера художественно-производственных цехов театра. Для этого на примере своей самостоятельной работы по основному заданию семестра дисциплины «Сценографическая композиция в театре кукол» студент должен проделать работу художника-технолога по технической разработке спектакля.

IV. АТТЕСТАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1. Отчет о практике

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр) является практическим учебно-творческим процессом. Отчетом по практике является единая живописно-графическая композиция, составленная студентами из упражнений и этюдов.

В связи с практическим характером учебной практики в 6 семестре отчетом по практике является выполненная рабочая кукла, системы марионетка.

Отчетом о практике в 8 семестре является учебный спектакль, письменный отчет, включающий в себя сценографическую и техническую разработку, не менее четырех фотографий сценографии и кукол, а также, любой дополнительный материал, отражающий процесс работы студента в период подготовки спектакля.

В связи с практическим характером учебной практики в 10 семестр отчетом по практике является письменная работа «Предварительное техническое задание по спектаклю».

2. Зачет по практике

Практика во 2 и 6 семестрах завершается просмотром руководителем практики студенческих работ, подготовленных ими к зачетному показу. Руководитель практики утверждает их, вынося свою оценку по допуску или не допуску тех или иных работ к включению в программу показа.

Учебная практика в 8 семестре завершается просмотром руководителем практики (курса) спектакля. Руководитель практики (курса) выносит свою оценку по качеству и уровню мастерства студента, учитывая представленную творческую и техническую документацию (письменная работа).

Зачет по практике проводится в день зачетно-экзаменационного показа (обхода).

V. ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

Основная литература (2 семестр):

1. Немировская, М.Н. Акварель и рисунок 18 – начала 19 века в собрании Третьяковской галереи. — М.: Изобразительное искусство, 1982.
2. Школа изобразительного искусства. Выпуски: 1 – 6. — М.: Изобразительное искусство, 1988.
3. Бакст, Л. Аврора. — Л., 1986.
4. Капланова, С.Г. Русская акварельная живопись конца 19 – начала 20 веков. — М.: Искусство, 1968.
5. Смирнова, Н.И. Советский театр кукол. 1918 – 1932. — М., 1963.
6. Советов, В.М. Театральные куклы. Технология изготовления. — СПб, 2003.

Основная литература (6, 8 семестры):

1. Советов, В.М. Театральные куклы. Технология изготовления. — СПб: СПбГАТИ, 2007.
2. Соломоник, И.Н. Традиционный театр кукол Востока. — М.: Наука, 1983.
3. Соломоник, И.Н. Традиционный театр кукол Востока. Основные виды театра объемных форм. — М., 1992.
4. Пармон, Ф.М. Композиция костюма. Одежда, обувь, аксессуары. Учебник для ВУЗов. — М.: Триада Плюс, 2002.

5. Киреева, Е.В. История костюма. — М.: Просвещение, 1970.
6. Федотов, А. Техника театра кукол. — М.: Искусство, 1953. — 204 с.
7. Мерцалова, М.Н. Костюм разных времен и народов. — СПб: Чарт Пилот, 2001.
8. Захаржевская, Р.В. История костюма. — М.: РИПОЛ классик, 2005.
9. Кибалова, Л., Гербенова, О., Ламарова, М. Иллюстрированная энциклопедия моды. — Прага: АРТИЯ, 1966.

Основная литература (10 семестр):

1. Базанов, В.В. Техника и технология сцены. — Л., 1976.
2. Советов, В.М. Театральные куклы (технология изготовления). — СПб: СПбГАТИ, 2007.
3. Базанов, В.В. Сцена XX века. — Л., 1990.
4. Извеков, Н.П. Архитектура сцены. — М., 1935.
5. Эскузович, И.В. Техника театральной сцены в прошлом и настоящем. — Л., 1930.
6. Рывин, В.Я. Устойчивость театральных декораций. — Л., 1987.
7. Рывин, В.Я. Устойчивость театральных декораций. — СПб, 2002.
8. Рывин, В.Я. Электропривод фурок. Справочно-учебное пособие.
9. Рывин, В.Я. Конструирование и расчет театральных декораций. — Л.: ЛГИТМиК, 1982.
10. Рывин, В.Я. Таблицы и графики для расчета театральных декораций. — Л.: ЛГИТМиК, 1989.
11. Рывин, В.Я. Альбом типовых конструкций театральных декораций. — Л.: ЛГИТМиК, 1984.
12. Королев, М.М. Искусство театра кукол. — М.: Искусство, 1973. — 112 с.
13. Федотов, А. Техника театра кукол. — М.: Искусство, 1953. — 204 с.

Дополнительная литература (2 семестр):

1. В профессиональной школе кукольника. Сборники ЛГИТМиК, 1979, 1985, 1987.
2. Полякова, О., Файнштейн, Ф. Решение сценического пространства: Спектакли ГАЦТК под рук. Образцова, С.В. — М., 1988.
3. Соломоник, И.Н. Традиционный театр кукол Востока. Основные виды театра объемных форм. — М., 1992.
4. Что же такое театр кукол? Сборники. — М., 1980, 1990.
5. Королёв, М.М. Искусство театра кукол: Основы теории. — Л., 1973.
6. Симонович-Ефимова, Н. Записки петрушечника. — Л., 1980.
7. Перетц, В.Н. Кукольный театр на Руси. Исторический очерк. — М., 1998.
8. Монографии: Серов, В.Г. Врубель, М.А., Репин, И.Я., Коровин, К. Малыш, Н., Фонвизин Н., Конашевич, Н., Осмеркин, М. А. и др.
9. Книги о русском авангарде начала 20 века.
10. Импрессионизм и постимпрессионизм (различные издания).

Дополнительную литературу студент в 6 и 8 семестре подбирает самостоятельно, используя книги, периодическую печать, архивные материалы, служебные документы, электронные источники, включая сеть Интернет.

Для успешного и полного освоения учебной практики в 6 семестре в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению материалов музейных коллекций, консультируясь в случае необходимости с руководителями практики.

Дополнительная литература (10 семестр):

1. Мерцалова, М.Н. Костюм разных времен и народов. — СПб: Академия моды, 2001.
2. Пармон, Ф.М. Композиция костюма. Одежда, обувь, аксессуары. Учебник для ВУЗов. — М.: Триада Плюс, 2002.

3. Киреева, Е.В. История костюма. — М.: Просвещение, 1970.
4. Захаржевская, Р.В. История костюма. — М.: РИПОЛ классик, 2005.
5. Соболев, Н.Н. История украшения тканей. — М.: Искусствоведение, 1933. — 503 с.

Для успешного и полного освоения учебной практики в 10 семестре в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению опыта мастеров театра кукол, консультируясь в случае необходимости с руководителем практики.

VI. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
2. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stdrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
3. Официальный сайт Международного Союза кукольных театров. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.unima.org/> (дата обращения: 01.09.2023).
4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

1. Учебная аудитория, оборудованная должным образом, как для проведения практических занятий, так и для показов студенческих дипломных спектаклей, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.
2. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет театра кукол
Кафедра сценографии и технологии театра кукол

«ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА»

Рабочая программа практики

Специальность высшего образования

52.05.03 Сценография

Квалификация

«Художник-постановщик в театре кукол»

Годы приема – **2023**, формы обучения – **очная**

Автор-составитель:
Ховралева Валентина Григорьевна, з.д.и. РФ
Важинская Елена Владимировна, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
_____ 2023, протокол № ____

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
_____ 2023, протокол № ____

© РГИСИ, 2023

Санкт-Петербург, 2023

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.05.03 Сценография
Квалификация	Художник-постановщик в театре кукол
Образовательная программа	Художник-постановщик в театре кукол
Годы приема студентов	2023
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 2. Практики
Вид практики	Производственная
Наименование практики	Преддипломная
Способ проведения практики	Стационарная или выездная
Форма проведения практики	Непрерывно, в 10 семестре
Трудоемкость практики	18 зачетных единиц / 12 недель / 648 часов, <i>в том числе в форме практической подготовки 648 часов</i>

2. Перечень планируемых результатов освоения практики

Производственная практика – преддипломная практика направлена на получение профессиональных умений, опыта профессиональной деятельности, освоение определенных навыков художника-постановщика в театре кукол и проводится в форме практической подготовки. Она позволяет проверить готовность будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности.

Прохождение производственной практики в кооперации с другими дисциплинами, предусмотренными рабочим учебным планом, должно обеспечить освоение студентом следующих предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом компетенций:

УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности:

Индикаторы	Результат обучения
УК-9.1 Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели формы участия государства в экономике	Знать: базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели формы участия государства в экономике Уметь: понимать базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели формы участия государства в экономике Владеть: пониманием базовых принципов функционирования экономики и экономического развития, цели формы участия государства в экономике
УК-9.2 Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски	Знать: методы финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей Уметь: использовать финансовые инструменты для управления личными финансами Владеть: методами финансового планирования

ОПК-1 Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода:

Индикаторы	Результат обучения
ОПК-1.1 Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусства	Знать: специфику различных культур Уметь: разбирается в основных жанрах различных видов искусства Владеть: знанием различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусства
ОПК-1.2 Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода	Знать: принцип анализа произведения искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода Уметь: анализировать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода Владеть: способностью анализировать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода

ОПК-2 Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства:

Индикаторы	Результат обучения
ОПК-2.1 Разрабатывает концепцию создания сценического или литературного произведения (творческого проекта)	Знать: принцип разработки концепции создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) Уметь: разрабатывать концепцию создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) Владеть: принципом разработки концепции создания сценического или литературного произведения (творческого проекта)
ОПК-2.2 Участвует в создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта)	Знать: способы участия в создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта) Уметь: принимать участие в создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта) Владеть: способами участия в создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта)
ОПК-2.3 Руководит созданием сценического или литературного произведения (творческого проекта)	Знать: правила руководства созданием сценического или литературного произведения (творческого проекта) Уметь: руководить созданием сценического или

	литературного произведения (творческого проекта)
--	--

ОПК-3 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности:

Индикаторы	Результат обучения
ОПК-3.1 Отбирает, анализирует и систематизирует информацию, необходимую для осуществления профессиональной деятельности	Знать: как отбирать, анализировать и систематизировать информацию, необходимую для осуществления профессиональной деятельности Уметь: отбирать, анализировать и систематизировать информацию, необходимую для осуществления профессиональной деятельности Владеть: знаниями отбора, анализа и систематизации информации, необходимой для осуществления профессиональной деятельности
ОПК-3.2 Использует информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности	Знать: информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности Уметь: использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности Владеть: способностью использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

ОПК-4 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности:

Индикаторы	Результат обучения
ОПК-4.1 Планирует образовательный процесс	Знать: методы планирования образовательного процесса Уметь: планировать образовательный процесс Владеть: методами планирования образовательного процесса
ОПК-4.2 Разрабатывает методические материалы	Знать: принцип разработки методических материалов Уметь: разрабатывать методические материалы Владеть:
ОПК-4.3 Анализирует различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулирует на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения	Знать: способен анализировать различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулирует на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения Уметь: анализировать различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулирует на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения Владеть: способностью анализировать различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулировать на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения

ОПК-5 Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации:

Индикаторы	Результат обучения
ОПК-5.1 Выявляет современные проблемы государственной культурной политики Российской Федерации	Знать: современную государственную культурную политику Российской Федерации Уметь: выявлять современные проблемы государственной культурной политики Российской Федерации Владеть: способностью выявлять современные проблемы государственной культурной политики Российской Федерации
ОПК-5.2 Понимает основные принципы регулирования (управления) в области культуры и искусства	Знать: основные принципы регулирования (управления) в области культуры и искусства Уметь: понимать основные принципы регулирования (управления) в области культуры и искусства Владеть: способностью понимать основные принципы регулирования (управления) в области культуры и искусства
ОПК-5.3 Определяет приоритетные направления современной государственной культурной политики Российской Федерации	Знать: приоритетные направления современной государственной культурной политики Российской Федерации Уметь: определять приоритетные направления современной государственной культурной политики Российской Федерации Владеть: способностью определять приоритетные направления современной государственной культурной политики Российской Федерации

ПК-5 Способен использовать и творчески осмысливать новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов в соответствующей области профессиональной деятельности:

Индикаторы	Результат обучения
ПК-5.1 Обладает комплексной информацией, касающейся театрально-постановочной техники и технологии изготовления компонентов сценического оформления в соответствующей области	Знать: комплексную информацию, касающуюся театрально-постановочной техники и технологии изготовления компонентов сценического оформления в соответствующей области Уметь: использовать комплексную информацию, касающуюся театрально-постановочной техники и технологии изготовления компонентов сценического оформления в соответствующей области Владеть: способностью обладать комплексной информацией, касающейся театрально-постановочной техники и технологии изготовления компонентов сценического оформления в соответствующей области
ПК-5.2 Анализирует новейшие достижения в области театральных технологий и новых материалов в своей профессиональной области, с точки зрения художественной выразительности	Знать: новейшие достижения в области театральных технологий и новых материалов в своей профессиональной области, с точки зрения художественной выразительности Уметь: анализировать новейшие достижения в

	<p>области театральных технологий и новых материалов в своей профессиональной области, с точки зрения художественной выразительности</p> <p>Владеть: способностью анализировать новейшие достижения в области театральных технологий и новых материалов в своей профессиональной области, с точки зрения художественной выразительности</p>
<p>ПК-5.3 Применяет в творческой работе новейшие достижения в области сценической техники, технологии и новых материалов в соответствующей профессиональной области</p>	<p>Знать: новейшие достижения в области сценической техники, технологии и новых материалов в соответствующей профессиональной области</p> <p>Уметь: применять в творческой работе новейшие достижения в области сценической техники, технологии и новых материалов в соответствующей профессиональной области</p> <p>Владеть: способностью применять в творческой работе новейшие достижения в области сценической техники, технологии и новых материалов в соответствующей профессиональной области</p>

ПК-6 Готов к созданию авторского художественного проекта сценического оформления спектакля в театре кукол, включая эскизы декораций, рабочие макеты, габаритные чертежи, эскизы кукол:

Индикаторы	Результат обучения
<p>ПК-6.1 Знаком со всеми составляющими проекта сценического оформления спектакля в театре кукол</p>	<p>Знать: все составляющие проекта сценического оформления спектакля в театре кукол</p> <p>Уметь: использовать все составляющие проекта сценического оформления спектакля в театре кукол</p> <p>Владеть: всеми составляющими проекта сценического оформления спектакля в театре кукол</p>
<p>ПК-6.2 Использует сценическую технику, технологию изготовления компонентов сценического оформления спектакля в театре кукол</p>	<p>Знать: сценическую технику, технологию изготовления компонентов сценического оформления спектакля в театре кукол</p> <p>Уметь: использовать сценическую технику, технологию изготовления компонентов сценического оформления спектакля в театре кукол</p> <p>Владеть: способностью использовать сценическую технику, технологию изготовления компонентов сценического оформления спектакля в театре кукол</p>
<p>ПК-6.3 Учитывает технологические особенности различных видов театра кукол (ширма, марионеточные театр)</p>	<p>Знать: технологические особенности различных видов театра кукол (ширма, марионеточные театр)</p> <p>Уметь: учитывать технологические особенности различных видов театра кукол (ширма, марионеточные театр)</p> <p>Владеть: способностью учитывать</p>

	технологические особенности различных видов театра кукол (ширма, марионеточные театр)
ПК-6.4 Учитывает особенности различных выразительных средств при их применении в постановочной работе	Знать: особенности различных выразительных средств при их применении в постановочной работе Уметь: учитывать особенности различных выразительных средств при их применении в постановочной работе Владеть: способностью учитывать особенности различных выразительных средств при их применении в постановочной работе
ПК-6.5 Осуществляет свои замыслы, изображая любые пространственные формы – отдельные предметы, архитектуру, пейзаж, человеческую фигуру, как с натуры, так и используя зрительную память и воображение	Знать: отдельные предметы, архитектуру, пейзаж, человеческую фигуру, как с натуры, так и используя зрительную память и воображение Уметь: осуществлять свои замыслы, изображая любые пространственные формы – отдельные предметы, архитектуру, пейзаж, человеческую фигуру, как с натуры, так и используя зрительную память и воображение Владеть: способностью осуществлять свои замыслы, изображая любые пространственные формы – отдельные предметы, архитектуру, пейзаж, человеческую фигуру, как с натуры, так и используя зрительную память и воображение
ПК-6.6 Использует цвет и свет как важнейшие средства театральной выразительности	Знать: как использовать цвет и свет как важнейшие средства театральной выразительности Уметь: использовать цвет и свет как важнейшие средства театральной выразительности Владеть: способами использовать цвет и свет как важнейшие средства театральной выразительности
ПК-6.7 Использует в авторских проектах технологические особенности различных видов театра кукол (ширма, марионеточные театр)	Знать: особенности различных видов театра кукол (ширма, марионеточные театр) Уметь: использовать в авторских проектах технологические особенности различных видов театра кукол (ширма, марионеточные театр) Владеть: способностью использовать в авторских проектах технологические особенности различных видов театра кукол (ширма, марионеточные театр)
ПК-6.8 Находит новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценическое пространство	Знать: живописно-пластические средства Уметь: находить новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценическое пространство Владеть: способностью находить новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценическое пространство

ПК-6.9 Использует технику создания эскизов декораций, рабочих макетов, габаритных чертежей, эскизов кукол	<p>Знать: технику создания эскизов декораций, рабочих макетов, габаритных чертежей, эскизов кукол</p> <p>Уметь: использовать технику создания эскизов декораций, рабочих макетов, габаритных чертежей, эскизов кукол</p> <p>Владеть: способностью использовать технику создания эскизов декораций, рабочих макетов, габаритных чертежей, эскизов кукол</p>
---	--

ПК-7 Владеет знаниями и навыками изготовления всех основных систем театральных кукол:

Индикаторы	Результат обучения
ПК-7.1 Знаком со всеми основными материалами, используемыми для создания театральной куклы	<p>Знать: все основные материалы, используемые для создания театральной куклы</p> <p>Уметь: применять все основные материалы, используемые для создания театральной куклы</p> <p>Владеть: всеми основными материалами, используемыми для создания театральной куклы</p>
ПК-7.2 Использует технологию изготовления всех основных систем театральных кукол	<p>Знать: технологию изготовления всех основных систем театральных кукол</p> <p>Уметь: использовать технологию изготовления всех основных систем театральных кукол</p> <p>Владеть: знанием технологии изготовления всех основных систем театральных кукол</p>
ПК-7.3 Создает эскиз театральной куклы в соответствии с требованиями производственной мастерской	<p>Знать: способы создания эскиза театральной куклы в соответствии с требованиями производственной мастерской</p> <p>Уметь: создать эскиз театральной куклы в соответствии с требованиями производственной мастерской</p> <p>Владеть: способами создания эскиза театральной куклы в соответствии с требованиями производственной мастерской</p>
ПК-7.4 Применяет на практике свои знания по технологии изготовления всех основных систем театральных кукол	<p>Знать: технологии изготовления всех основных систем театральных кукол</p> <p>Уметь: применять на практике свои знания по технологии изготовления всех основных систем театральных кукол</p> <p>Владеть: знаниями по технологии изготовления всех основных систем театральных кукол</p>
ПК-7.5 Использует на практике технику создания эскиза куклы	<p>Знать: технику создания эскиза куклы</p> <p>Уметь: на практике использовать технику создания эскиза куклы</p> <p>Владеть: способностью использовать на практике технику создания эскиза куклы</p>
ПК-7.6 Обладает навыком подбора и расчета необходимого расходного	Знать: навыки подбора и расчета необходимого расходного материала

материала	Уметь: подбирать и рассчитывать необходимый расходный материал Владеть: навыком подбора и расчета необходимого расходного материала
ПК-7.7 Использует технику создания всех основных систем театральных кукол	Знать: технику создания всех основных систем театральных кукол Уметь: Использовать технику создания всех основных систем театральных кукол Владеть: способностью использовать технику создания всех основных систем театральных кукол

ПК-8 Готов осуществлять в процессе производства авторский контроль и авторское руководство художниками-технологами и работниками производственных мастерских, изготавливающих кукол и оформление спектакля в театре кукол, а так же их эксплуатацию:

Индикаторы	Результат обучения
ПК-8.1 Понимает цели и задачи осуществления авторского контроля	Знать: цели и задачи осуществления авторского контроля Уметь: осуществлять авторский контроль Владеть: способностью понимания целей и задач осуществления авторского контроля
ПК-8.2 Знаком со спецификой творческого процесса, связанного с созданием, куклы, костюмов, светового оформления и грима	Знать: специфику творческого процесса, связанного с созданием, куклы, костюмов, светового оформления и грима Уметь: понимать специфику творческого процесса, связанного с созданием, куклы, костюмов, светового оформления и грима Владеть: знанием специфики творческого процесса, связанного с созданием, куклы, костюмов, светового оформления и грима
ПК-8.3 Определяет и твёрдо придерживается одного творческого направления в работе	Знать: как определить и твёрдо придерживается одного творческого направления в работе Уметь: твёрдо придерживается одного творческого направления в работе Владеть: способностью определить и твёрдо придерживается одного творческого направления в работе
ПК-8.4 Использует научную терминологию в профессиональной области	Знать: научную терминологию в профессиональной области Уметь: использовать научную терминологию в профессиональной области Владеть: способностью использовать научную терминологию в профессиональной области

ПК-9 Готов к исполнению обязанностей главного художника организации исполнительских искусств и обеспечению художественного уровня сценического оформления спектаклей театре кукол, интерьеров театра кукол:

Индикаторы	Результат обучения
ПК-9.1 Понимает основные принципы организации процесса сценического оформления в профессиональной организации исполнительских искусств	Знать: основные принципы организации процесса сценического оформления в профессиональной организации исполнительских искусств Уметь: понимать основные принципы

	<p>организации процесса сценического оформления в профессиональной организации исполнительских искусств</p> <p>Владеть: основными принципами организации процесса сценического оформления в профессиональной организации исполнительских искусств</p>
ПК-9.2 Знаком со всеми составляющими проекта сценического оформления спектакля театра кукол	<p>Знать: все составляющие проекта сценического оформления спектакля театра кукол</p> <p>Уметь: правильно определить все составляющие проекта сценического оформления спектакля театра кукол</p> <p>Владеть: знанием обо всех составляющих проекта сценического оформления спектакля театра кукол</p>
ПК-9.3 Опирается в работе на актуальную картину мирового и отечественного театрального процесса	<p>Знать: картину мирового и отечественного театрального процесса</p> <p>Уметь: опирается в работе на актуальную картину мирового и отечественного театрального процесса</p> <p>Владеть: навыками опирается в работе на актуальную картину мирового и отечественного театрального процесса</p>
ПК-9.4 Понимает специфику творческого процесса, связанного с созданием кукол, костюмов, светового оформления и грима	<p>Знать: специфику творческого процесса, связанного с созданием кукол, костюмов, светового оформления и грима</p> <p>Уметь: понимать специфику творческого процесса, связанного с созданием кукол, костюмов, светового оформления и грима</p> <p>Владеть: пониманием специфику творческого процесса, связанного с созданием кукол, костюмов, светового оформления и грима</p>
ПК-9.5 Знаком со спецификой организации деятельности производственных мастерских	<p>Знать: специфику организации деятельности производственных мастерских</p> <p>Уметь: применять знания специфики организации деятельности производственных мастерских</p> <p>Владеть: знаниями специфики организации деятельности производственных мастерских</p>
ПК-9.6 Определяет и твёрдо придерживается одного творческого направления в работе	<p>Знать: как определить и твёрдо придерживается одного творческого направления в работе</p> <p>Уметь: определить и твёрдо придерживается одного творческого направления в работе</p> <p>Владеть: способностью определить и твёрдо придерживается одного творческого направления в работе</p>
ПК-9.7 Способен настроить систему взаимодействия различных частей творческого коллектива	<p>Знать: систему взаимодействия различных частей творческого коллектива</p> <p>Уметь: настроить систему взаимодействия различных частей творческого коллектива</p> <p>Владеть: Способностью настроить систему взаимодействия различных частей творческого</p>

	коллектива
ПК-9.8 Выстраивает систему мотивации артистического и художественного персонала (материальной и нематериальной)	Знать: систему мотивации артистического и художественного персонала (материальной и нематериальной) Уметь: Выстраивать систему мотивации артистического и художественного персонала (материальной и нематериальной) Владеть: способностью выстраивать систему мотивации артистического и художественного персонала (материальной и нематериальной)
ПК-9.9 Обладает навыком объективной оценки театральной работы как своей, так и коллег по цеху	Знать: свою работу и работу коллег по цеху Уметь: объективно оценить театральную работу как свою, так и коллег по цеху Владеть: навыком объективной оценки театральной работы как своей, так и коллег по цеху
ПК-9.10 Обладает системным мышлением и способен к долгосрочному стратегическому планированию жизни коллектива	Знать: способы планирования долгосрочной стратегической жизни коллектива Уметь: планировать долгосрочную стратегическую жизнь коллектива Владеть: системным мышлением и способен к долгосрочному стратегическому планированию жизни коллектива

ПКО-1 Готов к созданию авторского художественного проекта в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля:

Индикаторы	Результат обучения
ПКО-1.1 Планирует этапы создания авторского художественного проекта спектакля и его компонентов в соответствии со специализацией	Знать: этапы создания авторского художественного проекта спектакля и его компонентов в соответствии со специализацией Уметь: планировать этапы создания авторского художественного проекта спектакля и его компонентов в соответствии со специализацией Владеть: способностью планировать этапы создания авторского художественного проекта спектакля и его компонентов в соответствии со специализацией
ПКО-1.2 Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и методах, используемых при создании авторского художественного проекта в соответствии со специализацией	Знать: комплексную информацию о средствах, инструментах и методах, используемых при создании авторского художественного проекта в соответствии со специализацией Уметь: использовать комплексную информацию о средствах, инструментах и методах, используемых при создании авторского художественного проекта в соответствии со специализацией Владеть: комплексной информацией о средствах, инструментах и методах, используемых при создании авторского художественного проекта в соответствии со специализацией
ПКО-1.3 Свободно формулирует и осуществляет свои творческие замыслы,	Знать: различные художественно-выразительные средства

<p>используя различные художественно-выразительные средства, создавая авторский проект в соответствии со специализацией</p>	<p>Уметь: Свободно формулировать и осуществлять свои творческие замыслы, используя различные художественно-выразительные средства, создавая авторский проект в соответствии со специализацией</p> <p>Владеть: способностью свободно формулирует и осуществляет свои творческие замыслы, используя различные художественно-выразительные средства, создавая авторский проект в соответствии со специализацией</p>
<p>ПКО-1.4 Способен находить новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценические особенности и основные средства театральной выразительности (цвет и свет)</p>	<p>Знать: живописно-пластические средства, творчески используя сценические особенности и основные средства театральной выразительности (цвет и свет)</p> <p>Уметь: находить новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценические особенности и основные средства театральной выразительности (цвет и свет)</p> <p>Владеть: способностью находить новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценические особенности и основные средства театральной выразительности (цвет и свет)</p>
<p>ПКО-1.5 Понимает специфику творческой работы, связанной с созданием художественного авторского проекта оформления спектакля в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля</p>	<p>Знать: специфику творческой работы, связанной с созданием художественного авторского проекта оформления спектакля в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля</p> <p>Уметь: понимать специфику творческой работы, связанной с созданием художественного авторского проекта оформления спектакля в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля</p> <p>Владеть: пониманием специфики творческой работы, связанной с созданием художественного авторского проекта оформления спектакля в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля</p>
<p>ПКО-1.6 Придерживается норм этики делового общения</p>	<p>Знать: нормы этики делового общения</p> <p>Уметь: придерживается норм этики делового общения</p> <p>Владеть: нормами этики делового общения</p>
<p>ПКО-1.7 Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд</p>	<p>Знать: задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд</p> <p>Уметь: самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд</p>

	культуры, на научной основе организовать свой труд Владеть: Способностью самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд
--	--

ПКО-2 Способен к преподаванию своей специальности и смежных с ней вспомогательных дисциплин в профильных образовательных организациях:

Индикаторы	Результат обучения
ПКО-2.1 Применяет основы психологии и педагогики художественного творчества при подготовке и проведении учебных занятий	Знать: основы психологии и педагогики художественного творчества при подготовке и проведении учебных занятий Уметь: применять основы психологии и педагогики художественного творчества при подготовке и проведении учебных занятий Владеть: основами психологии и педагогики художественного творчества при подготовке и проведении учебных занятий
ПКО-2.2 Способен преподавать дисциплины в соответствии со специализацией	Знать: дисциплины в соответствии со специализацией Уметь: преподавать дисциплины в соответствии со специализацией Владеть: дисциплинами в соответствии со специализацией

3. Место практики в реализации основной образовательной программы

Производственная практика – преддипломная практика направлена на получение профессиональных умений, опыта профессиональной деятельности, освоение определенных навыков мастерства.

Производственная практика – преддипломная практика опирается на материал дисциплин «Сценографическая композиция», «Композиция театральной куклы», «Технология конструирования и изготовления театральной куклы», «Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы», «Художественная обработка тканей», «История костюма», «Скульптура», «Живопись» и использует все профессиональные навыки, приобретаемые студентами в процессе освоения практических курсов.

Прохождение практики осуществляется в сроки, предусмотренные утвержденными графиками учебного процесса.

4. Объем практики, время ее проведения и формы контроля

Формы обучения	Семестр, количество недель	Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
Очная	10 семестр, 12 недель	648	18 / 648	Зачет

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

Производственная практика – преддипломная практика может проводиться как в профессиональном театре, так и в Институте.

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной.

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Производственная практика – преддипломная практика – это подготовка студента к самостоятельной работе над спектаклем.

В процессе выпуска спектакля студент самостоятельно проходит все этапы работы над спектаклем.

Производственная практика – преддипломная практика может проводиться в двух вариантах:

1. Студенты-дипломники участвуют, в качестве художников-постановщиков при создании спектакля в профессиональном театре кукол.

2. Совместный проект работы студентов режиссерских курсов, художников-постановщиков и художников-технологов. Художники-постановщики совместно с режиссерами и художниками-технологами работают над созданием учебных спектаклей на базе факультета театра кукол. Каждая рабочая группа должна в полном объеме выполнить все работы по выпуску нового спектакля. Продолжительность спектакля – не менее сорока минут. Количество кукол – не более десяти штук.

IV. АТТЕСТАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1. Отчет о практике

Отчетом о практике является практическая работа художника-постановщика по созданию новой постановки и письменный отчет, включающий в себя сценографическую и техническую разработку спектакля, не менее четырех фотографий спектакля (размер 10x15 или 13x18), которые дают представление о сценографии спектакля и куклах, любой дополнительный материал, отражающий работу студента в период подготовки спектакля

2. Зачет по практике

Производственная практика – преддипломная практика завершается просмотром руководителем практики (курса) спектакля, если практика проводилась стационарно. Если практика выездная, возможен просмотр видео. Руководитель практики выносит свою оценку по качеству и уровню мастерства студента, учитывая представленную творческую и техническую документацию (письменная работа), отзывы и характеристики с места прохождения практики.

V. ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

Основная литература:

1. Советов, В.М. Театральные куклы. Технология изготовления. — СПб: СПбГАТИ, 2007.

2. Соломоник, И.Н. Традиционный театр кукол Востока. — М.: Наука, 1983.

3. Соломоник, И.Н. Традиционный театр кукол Востока. Основные виды театра объемных форм. — М., 1992.

4. Пармон, Ф.М. Композиция костюма. Одежда, обувь, аксессуары. Учебник для ВУЗов. — М.: Триада Плюс, 2002.
5. Киреева, Е.В. История костюма. — М.: Просвещение, 1970.
6. Федотов, А. Техника театра кукол. — М.: Искусство, 1953. — 204 с.
7. Мерцалова, М.Н. Костюм разных времен и народов. — СПб: Чарт Пилот, 2001.
8. Захаржевская, Р.В. История костюма. — М.: РИПОЛ классик, 2005.
9. Кибалова, Л., Гербенова, О., Ламарова, М. Иллюстрированная энциклопедия моды. — Прага: АРТИЯ, 1966.

Дополнительную литературу студент подбирает самостоятельно, используя книги, периодическую печать, архивные материалы, служебные документы, электронные источники, включая сеть Интернет, консультируясь в случае необходимости с руководителями практики.

VI. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
2. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stdrf.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
3. Официальный сайт Международного Союза кукольных театров. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.unima.org/> (дата обращения: 01.09.2023).
4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

1. Учебная аудитория, оборудованная должным образом, как для проведения практических занятий, так и для показов студенческих дипломных спектаклей, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям к помещениям такого типа.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Факультет театра кукол
Кафедра сценографии и технологии театра кукол

**Программа
Государственной итоговой аттестации**

Специальность высшего образования
52.05.03 Сценография
Специализация
«Художник-постановщик в театре кукол»

Годы приема – **2023**, форма обучения – **очная**

Авторы-составители:
Ховралева Валентина Григорьевна, з.д.и. РФ
Алексеев Александр Борисович, зав. кафедрой,
заслуженный деятель искусств респ. Хакасия

ПРИНЯТА на заседании кафедры
_____ 2023, протокол № ____

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
_____ 2023, протокол № ____

© РГИСИ, 2023

Санкт-Петербург, 2023

Настоящая программа разработана в соответствии с *Порядком проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры*, утвержденным приказом по Институту от 23 декабря 2015 г. № 33-н. (в редакции приказа от 23 мая 2016 г. №114-о)

СОДЕРЖАНИЕ

I. Организационно-методический раздел	4
1. Информационная карточка программы	4
2. Цель Государственной итоговой аттестации, порядок и результаты ее прохождения	4
3. Место Государственной итоговой аттестации в освоении основной образовательной программы	13
4. Государственная экзаменационная комиссия	13
II. Структура и содержание Государственной итоговой аттестации	15
1. Требования к выпускным квалификационным работам	15
1.1. Вид и тематика выпускной квалификационной работы	15
1.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы	15
1.3. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы	16
III. Информационные и материальные условия проведения Государственной итоговой аттестации	18
1. Информационное обеспечение проведения Государственной итоговой аттестации	18
2. Материально-техническая база, необходимая для проведения Государственной итоговой аттестации	18
IV. ПРИЛОЖЕНИЕ 1	19
1. Содержание письменной выпускной квалификационной работы	19
2. Оформление письменной выпускной квалификационной работы	19

I. Организационно-методический раздел

1. Информационная карточка программы

Специальность высшего образования	52.05.03 Сценография
Квалификация	Художник постановщик в театре кукол
Образовательная программа	Художник-постановщик в театре кукол
Годы приема студентов	2023
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 3. Государственная итоговая аттестация
Трудоемкость государственной итоговой аттестации – ВСЕГО	9 зачетных единиц / 324 часа
в том числе:	
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы	9 зачетных единиц / 324 часов

2. Цель Государственной итоговой аттестации, порядок и результаты ее прохождения

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится в целях определения соответствия результатов освоения студентами основной образовательной программы федеральному государственному образовательному стандарту специальности *52.05.03 Сценография (специализация «Художник-постановщик в театре кукол»*).

В процессе ГИА выявляется приобретение студентом следующих предусмотренных ФГОС ВО компетенций:

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, выработать стратегию действий:

Индикатор:	Результат обучения:
УК-1.1. Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления.	Способен выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления в работе над дипломным проектом
УК-1.2. Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта	Умеет осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта в работе над дипломным проектом
УК-1.3. Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций	Способен вырабатывать стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций в работе над дипломным проектом

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла:

Индикатор:	Результат обучения:
УК-2.1. Участвует в разработке концепции проекта	Способен участвовать в разработке концепции проекта в работе над дипломным проектом
УК-2.2. Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения,	Умеет разрабатывать план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения,

планирует необходимые ресурсы	планирует необходимые ресурсы в работе над дипломным проектом
УК-2.3. Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта	Способен осуществлять мониторинг хода реализации проекта, корректировать отклонения, вносить дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников в работе над дипломным проектом

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели:

Индикатор:	Результат обучения:
УК-3.1. Демонстрирует понимание принципов командной работы	Демонстрирует понимание принципов командной работы в работе над дипломным проектом
УК-3.2. Руководит членами команды для достижения поставленной цели	Способен руководить членами команды для достижения поставленной цели в работе над дипломным проектом

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия:

Индикатор:	Результат обучения:
УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в том числе на иностранном (ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия в работе над дипломным проектом
УК-4.2. Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках	Умеет использовать современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном(-ых) языках в работе над дипломным проектом
УК-4.3. Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык	Способен переводить деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык в работе над дипломным проектом

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

Индикатор:	Результат обучения:
УК-5.1. Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций	Способен продемонстрировать понимание особенностей различных культур и наций в работе над дипломным проектом
УК-5.2. Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий	Умеет выстраивать социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий в работе над дипломным проектом

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни:

Индикатор:	Результат обучения:
УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания	Способен оценить свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания в работе над дипломным проектом
УК-6.2. Определяет приоритеты личностного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки	Умеет определять приоритеты личностного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки в работе над дипломным проектом

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности:

Индикатор:	Результат обучения:
УК-7.1. Понимает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний	Понимает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний
УК-7.2. Использует средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни.	Использует средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни.

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов:

Индикатор:	Результат обучения:
УК-8.1. Выявляет возможные угрозы для жизни и здоровья человека, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения)	Выявляет возможные угрозы для жизни и здоровья человека, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения)
УК-8.2. Понимает, как создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения)	Понимает, как создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения)
УК-8.3. Демонстрирует приемы оказания доврачебной помощи пострадавшему, в том числе на рабочем месте	Демонстрирует приемы оказания доврачебной помощи пострадавшему, в том числе на рабочем месте

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности:

Индикатор:	Результат обучения:
УК-9.1. Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели формы участия государства в экономике	Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели формы участия государства в экономике
УК-9.2. Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски	Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски

УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности:

Индикатор:	Результат обучения:
УК-10.1. Анализирует действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с проявлениями экстремизма, терроризма и коррупцией в различных областях жизнедеятельности, а также способы профилактики проявлений экстремизма, терроризма и коррупции и формирования нетерпимого отношения к ним	Способен анализировать действующие правовые нормы, обеспечивающие борьбу с проявлениями экстремизма, терроризма и коррупцией в различных областях жизнедеятельности, а также способы профилактики проявлений экстремизма, терроризма и коррупции и формирования нетерпимого отношения к ним
УК-10.2. Планирует, организует и проводит мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение проявлений экстремизма, терроризма и коррупции в обществе	Способен планировать, организовать и проводить мероприятия, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение проявлений экстремизма, терроризма и коррупции в обществе
УК-10.3. Соблюдает правила общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма, терроризма и коррупции	Соблюдает правила общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма, терроризма и коррупции

ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода:

Индикатор:	Результат обучения:
ОПК-1.1. Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусства	Способен понимать специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусства в работе над дипломным проектом
ОПК-1.2. Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного	Способен анализировать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного

исторического периода	исторического периода в работе над дипломным проектом
-----------------------	--

ОПК-2. Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства:

Индикатор:	Результат обучения:
ОПК-2.1. Разрабатывает концепцию создания сценического или литературного произведения (творческого проекта)	Способен разработать концепцию создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) в дипломной работе
ОПК-2.2. Участвует в создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта)	Принимает участие в создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта) в дипломной работе
ОПК-2.3. Руководит созданием сценического или литературного произведения (творческого проекта)	Способен руководить созданием сценического или литературного произведения (творческого проекта) в дипломной работе

ОПК-3. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности:

Индикатор:	Результат обучения:
ОПК-3.1. Отбирает, анализирует и систематизирует информацию, необходимую для осуществления профессиональной деятельности	Умеет отбирать, анализировать и систематизировать информацию, необходимую для осуществления профессиональной деятельности в работе над дипломным проектом
ОПК-3.2. Использует информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности	Умеет использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности в работе над дипломным проектом

ОПК-4. Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области искусства, формулировать на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения:

Индикатор:	Результат обучения:
ОПК-4.1. Планирует образовательный процесс	Умеет планировать образовательный процесс
ОПК-4.2. Разрабатывает методические материалы	Умеет разрабатывать методические материалы
ОПК-4.3. Анализирует различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулирует на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения	Способен анализировать различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулирует на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения

ОПК-5. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации:

Индикатор:	Результат обучения:
ОПК-5.1. Выявляет современные проблемы	Способен выявлять современные проблемы

государственной культурной политики Российской Федерации	государственной культурной политики Российской Федерации
ОПК-5.2. Понимает основные принципы регулирования (управления) в области культуры и искусства	Понимает основные принципы регулирования (управления) в области культуры и искусства
ОПК-5.3. Определяет приоритетные направления современной государственной культурной политики Российской Федерации	Способен определять приоритетные направления современной государственной культурной политики Российской Федерации

ПКО-1. Готов к созданию авторского художественного проекта в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля:

Индикатор:	Результат обучения:
ПКО-1.1. Планирует этапы создания авторского художественного проекта спектакля и его компонентов в соответствии со специализацией	Способен планировать этапы создания авторского художественного проекта спектакля и его компонентов в соответствии со специализацией в работе над дипломным проектом
ПКО-1.2. Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и методах, используемых при создании авторского художественного проекта в соответствии со специализацией	Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и методах, используемых при создании авторского художественного проекта в соответствии со специализацией в работе над дипломным проектом
ПКО-1.3. Свободно формулирует и осуществляет свои творческие замыслы, используя различные художественно-выразительные средства, создавая авторский проект в соответствии со специализацией	Способен свободно формулировать и осуществлять свои творческие замыслы, используя различные художественно-выразительные средства, создавая авторский проект в соответствии со специализацией в работе над дипломным проектом
ПКО-1.4. Способен находить новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценические особенности и основные средства театральной выразительности (цвет и свет)	Способен находить новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценические особенности и основные средства театральной выразительности (цвет и свет) в работе над дипломным проектом
ПКО-1.5. Понимает специфику творческой работы, связанной с созданием художественного авторского проекта оформления спектакля в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля	Понимает специфику творческой работы, связанной с созданием художественного авторского проекта оформления спектакля в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля
ПКО-1.6. Придерживается норм этики делового общения	Придерживается норм этики делового общения
ПКО-1.7. Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной	Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать

основе организовать свой труд	свой труд
-------------------------------	-----------

ПКО-2. Способен к преподаванию своей специальности и смежных с ней вспомогательных дисциплин в профильных образовательных организациях:

Индикатор:	Результат обучения:
ПКО-2.1. Применяет основы психологии и педагогики художественного творчества при подготовке и проведении учебных занятий	Применяет основы психологии и педагогики художественного творчества при подготовке и проведении учебных занятий
ПКО-2.2. Способен преподавать дисциплины в соответствии со специализацией	Способен преподавать дисциплины в соответствии со специализацией

ПК-6. Готов к созданию авторского художественного проекта сценического оформления спектакля в театре кукол, включая эскизы декораций, рабочие макеты, габаритные чертежи, эскизы кукол:

Индикатор:	Результат обучения:
ПК-6.1. Знаком со всеми составляющими проекта сценического оформления спектакля в театре кукол	Знаком со всеми составляющими проекта сценического оформления спектакля в театре кукол
ПК-6.2. Использует сценическую технику, технологию изготовления компонентов сценического оформления спектакля в театре кукол	Использует сценическую технику, технологию изготовления компонентов сценического оформления спектакля в театре кукол
ПК-6.3. Учитывает технологические особенности различных видов театра кукол (ширма, марионеточные театр)	Учитывает технологические особенности различных видов театра кукол (ширма, марионеточные театр) в работе над дипломным проектом
ПК-6.4. Учитывает особенности различных выразительных средств при их применении в постановочной работе	Учитывает особенности различных выразительных средств при их применении в постановочной работе в работе над дипломным проектом
ПК-6.5. Осуществляет свои замыслы, изображая любые пространственные формы – отдельные предметы, архитектуру, пейзаж, человеческую фигуру, как с натуры, так и используя зрительную память и воображение	Осуществляет свои замыслы, изображая любые пространственные формы – отдельные предметы, архитектуру, пейзаж, человеческую фигуру, как с натуры, так и используя зрительную память и воображение в работе над дипломным проектом
ПК-6.6. Использует цвет и свет как важнейшие средства театральной выразительности	Использует цвет и свет как важнейшие средства театральной выразительности
ПК-6.7. Использует в авторских проектах технологические особенности различных видов театра кукол (ширма, марионеточные театр)	Использует в авторских проектах технологические особенности различных видов театра кукол (ширма, марионеточные театр) в работе над дипломным проектом
ПК-6.8. Находит новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценическое пространство	Находит новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценическое пространство
ПК-6.9. Использует технику создания	Использует технику создания эскизов

эскизов декораций, рабочих макетов, габаритных чертежей, эскизов кукол	декораций, рабочих макетов, габаритных чертежей, эскизов кукол в работе над дипломным проектом
ПК-6.10. Использует технологию создания проекта сценического оформления спектакля в театре кукол	Использует технологию создания проекта сценического оформления спектакля в театре кукол

ПК-7. Владеет знаниями и навыками изготовления всех основных систем театральных кукол:

Индикатор:	Результат обучения:
ПК-7.1. Знаком со всеми основными материалами, используемыми для создания театральной куклы	Знаком со всеми основными материалами, используемыми для создания театральной куклы
ПК-7.2. Использует технологию изготовления всех основных систем театральных кукол	Использует технологию изготовления всех основных систем театральных кукол
ПК-7.3. Создает эскиз театральной куклы в соответствии с требованиями производственной мастерской	Создает эскиз театральной куклы в соответствии с требованиями производственной мастерской
ПК-7.4. Применяет на практике свои знания по технологии изготовления всех основных систем театральных кукол	Применяет на практике свои знания по технологии изготовления всех основных систем театральных кукол
ПК-7.5. Использует на практике технику создания эскиза куклы	Использует на практике технику создания эскиза куклы
ПК-7.6. Обладает навыком подбора и расчета необходимого расходного материала	Обладает навыком подбора и расчета необходимого расходного материала
ПК-7.7. Использует технику создания всех основных систем театральных кукол	Использует технику создания всех основных систем театральных кукол

ПК-5. Способен использовать и творчески осмысливать новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов в соответствующей области профессиональной деятельности:

Индикатор:	Результат обучения:
ПК-5.1. Обладает комплексной информацией, касающейся театрально-постановочной техники и технологии изготовления компонентов сценического оформления в соответствующей области	Обладает комплексной информацией, касающейся театрально-постановочной техники и технологии изготовления компонентов сценического оформления в соответствующей области
ПК-5.2. Анализирует новейшие достижения в области театральных технологий и новых материалов в своей профессиональной области, с точки зрения художественной выразительности	Анализирует новейшие достижения в области театральных технологий и новых материалов в своей профессиональной области, с точки зрения художественной выразительности
ПК-5.3. Применяет в творческой работе новейшие достижения в области сценической техники, технологии и новых материалов в соответствующей профессиональной области	Применяет в творческой работе новейшие достижения в области сценической техники, технологии и новых материалов в соответствующей профессиональной области

ПК-8. Готов осуществлять в процессе производства авторский контроль и авторское руководство художниками-технологами и работниками производственных мастерских,

изготавливающих кукол и оформление спектакля в театре кукол, а так же их эксплуатацию:

Индикатор:	Результат обучения:
ПК-8.1. Понимает цели и задачи осуществления авторского контроля	Понимает цели и задачи осуществления авторского контроля
ПК-8.2. Знаком со спецификой творческого процесса, связанного с созданием, куклы, костюмов, светового оформления и грима	Знаком со спецификой творческого процесса, связанного с созданием, куклы, костюмов, светового оформления и грима
ПК-8.3. Знаком со спецификой организации деятельности производственных мастерских	Знаком со спецификой организации деятельности производственных мастерских
ПК-8.4. Определяет и твёрдо придерживается одного творческого направления в работе	Определяет и твёрдо придерживается одного творческого направления в работе
ПК-8.5. Использует научную терминологию в профессиональной области	Использует научную терминологию в профессиональной области

ПК-9. Готов к исполнению обязанностей главного художника организации исполнительских искусств и обеспечению художественного уровня сценического оформления спектаклей театре кукол, интерьеров театра кукол:

Индикатор:	Результат обучения:
ПК-9.1. Понимает основные принципы организации процесса сценического оформления в профессиональной организации исполнительских искусств	Понимает основные принципы организации процесса сценического оформления в профессиональной организации исполнительских искусств
ПК-9.2. Знаком со всеми составляющими проекта сценического оформления спектакля театра кукол	Знаком со всеми составляющими проекта сценического оформления спектакля театра кукол
ПК-9.3. Опирается в работе на актуальную картину мирового и отечественного театрального процесса	Опирается в работе на актуальную картину мирового и отечественного театрального процесса
ПК-9.4. Понимает специфику творческого процесса, связанного с созданием кукол, костюмов, светового оформления и грима	Понимает специфику творческого процесса, связанного с созданием кукол, костюмов, светового оформления и грима
ПК-9.5. Знаком со спецификой организации деятельности производственных мастерских	Знаком со спецификой организации деятельности производственных мастерских
ПК-9.6. Определяет и твёрдо придерживается одного творческого направления в работе	Определяет и твёрдо придерживается одного творческого направления в работе
ПК-9.7. Способен настроить систему взаимодействия различных частей творческого коллектива	Способен настроить систему взаимодействия различных частей творческого коллектива
ПК-9.8. Выстраивает систему мотивации артистического и художественного персонала (материальной и нематериальной)	Выстраивает систему мотивации артистического и художественного персонала (материальной и нематериальной)
ПК-9.9. Обладает навыком объективной оценки театральной работы как своей, так и коллег по цеху	Обладает навыком объективной оценки театральной работы как своей, так и коллег по цеху
ПК-9.10. Обладает системным мышлением	Обладает системным мышлением и

и способен к долгосрочному стратегическому планированию жизни коллектива	способен к долгосрочному стратегическому планированию жизни коллектива
--	--

Студентам успешно прошедшим ГИА присваивается квалификация «Художник-постановщик в театре кукол» и выдается диплом о высшем образовании по образцу, установленному Министерством образования и науки Российской Федерации.

Выпускники, не прошедшие ГИА в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия, иные причины, признанные уважительными руководством Института), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения проведения ГИА в основные сроки.

Выпускники, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с неявкой по неуважительной причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», отчисляются из Института с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.

Лицо, не прошедшее ГИА, может повторно пройти ГИА не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения ГИА, которая не была пройдена обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти ГИА не более двух раз.

Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по его заявлению восстанавливается в Институте на период времени не менее одного месяца и не менее периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для ГИА по соответствующей образовательной программе.

Настоящая программа устанавливает единый порядок проведения ГИА для студентов, осваивающих образовательную программу по очной и заочной формам обучения.

3. Место Государственной итоговой аттестации в освоении основной образовательной программы

К ГИА допускается студент, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по соответствующей образовательной программе.

Успешное прохождение ГИА является основанием для выдачи выпускнику документа о высшем образовании и о квалификации образца, установленного Министерством образования и науки Российской Федерации.

4. Государственная экзаменационная комиссия

Председатель государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) утверждается не позднее 31 декабря, предшествующего году проведения ГИА учредителем Института – Министерством культуры Российской Федерации по представлению Института.

Институт утверждает составы комиссий не позднее чем за 1 месяц до даты начала ГИА по данной образовательной программе. Состав апелляционной комиссии утверждается не позднее чем за 1 месяц до проведения Институтами первого в календарном году государственного аттестационного испытания.

Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в Институте, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора и (или) почетное звание либо являющихся ведущими специалистами – представителями

работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности.

В состав ГЭК входят председатель указанной комиссии и не менее 4 членов указанной комиссии. Члены ГЭК являются ведущими специалистами – представителями работодателей или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности и (или) лицами, которые относятся к профессорско-преподавательскому составу Института (иных организаций) и имеют ученое звание и (или) ученую степень и (или) почетное звание.

На период проведения ГИА для обеспечения работы ГЭК приказом по институту назначаются секретари комиссий из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому, административному или учебно-вспомогательному персоналу Института. Секретарь ГЭК не входит в ее состав.

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государственного аттестационного испытания по каждой образовательной программе Институт утверждает приказом расписание государственных аттестационных испытаний, в котором указываются даты, время и место проведения государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций, и доводит расписание до сведения выпускников, председателя и членов ГЭК и апелляционной комиссии, секретарей ГЭК, руководителей и консультантов ВКР.

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входящих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса.

Результаты государственного аттестационного испытания объявляются в день его проведения.

Выпускник имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государственного экзамена.

II. Структура и содержание Государственной итоговой аттестации

ГИА включает в себя одно государственное аттестационное испытание:

- Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (ВКР).

Преддипломная практика является этапом подготовки студента к ГИА. Период преддипломной практики используется для постановки спектакля.

1. Требования к выпускным квалификационным работам

1.1. Вид и тематика выпускной квалификационной работы

Завершая освоение образовательной программы студенты, подготавливают и защищают ВКР в форме дипломной работы, демонстрирующей уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.

Дипломной работой студента художника-постановщика в театре кукол является художественно-постановочная разработка спектакля. Дипломная работа включает в себя:

1. Выбор материала (пьеса, художественное произведение, литературное произведение). Подбор материала.

2. Работа над эскизами. Наброски эскизов куклы. Решение сценографического пространства. Решение механики кукол.

3. Предварительный показ подготовленного материала (70%). Эскизы кукол. Эскизы сценографии. Макет. Изготовленные в материале куклы (готовность 70%).

4. Защита выпускной квалификационной работы.

В защиту выпускной квалификационной работы входит полная творческая и технологическая разработка спектакля, представленная государственной аттестационной комиссией.

Перечень спектаклей, заявленных как дипломные работы по каждому студенту, согласованных с руководителем курса, передается выпускающей кафедрой в ГЭК.

Для подготовки ВКР за каждым студентом распоряжением по факультету по представлению выпускающей кафедры закрепляется руководитель ВКР из числа работников Института, как правило, это руководитель курса и, при необходимости, консультант (консультанты).

1.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы

Для выполнения ВКР используется период преддипломной практики.

За время преддипломной практики студент должен выполнить: рабочий макет сценографии, И выполненные 3 рабочие куклы, габаритные чертежи материальной части спектакля (куклы, реквизит, элементы декораций), чертежи механики кукол и макета,

В ходе выполнения работ дипломник учитывает все замечания со стороны руководителя ВКР. Окончательный вариант ВКР визируется руководителем и передается заведующему кафедрой, который, ознакомившись со всеми материалами, дает письменное разрешение к защите.

Сроки представления окончательного варианта письменной ВКР:

Руководителю ВКР – не позднее, чем за две недели до назначенного срока защиты ВКР.

На кафедру для ознакомления с ВКР членов ГЭК – не позднее, чем за неделю до срока защиты ВКР.

На защиту ВКР студент представляет:

1. Рабочий макет.
2. Эскизы декораций.
3. Эскизы кукол.

4. Куклы (3 шт.).
5. Габаритные чертежи.
6. Сопроводительная папка (художественная концепция спектакля, фотографии макета, кукол, эскизов декораций, эскизов кукол).

После завершения подготовки студентом ВКР руководитель ВКР представляет на выпускающую кафедру письменный отзыв о работе студента в период подготовки ВКР.

Для проведения рецензирования ВКР она направляется рецензенту из числа лиц, не являющихся работниками факультета театра кукол. Рецензент проводит анализ ВКР и представляет на выпускающую кафедру письменную рецензию на указанную работу.

Выпускающая кафедра организует ознакомление студента с отзывом и рецензией на позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.

Защита ВКР проводится в открытом заседании ГЭК.

Студенту предоставляется 20-25 минут для сообщения, в котором он знакомит комиссию с художественным замыслом своего спектакля и его реализацией, подкрепляя свое сообщение показом эскизов декораций и кукол, отрывками видеозаписи спектакля (если спектакль осуществлялся на базе театра). После завершения устного сообщения дипломник отвечает на возникшие у членов комиссии вопросы, а после этого с разрешения председательствующего на вопросы других лиц, присутствующих на заседании. Затем предоставляется слово рецензенту, а при его отсутствии зачитывается текст его рецензии, после чего студенту предоставляется возможность ответить на замечания, сделанные рецензентом. Затем в дискуссии по обсуждаемой работе может выступить руководитель ВКР и другие участники заседания. В заключительном слове студент отвечает на вопросы, возникшие в ходе дискуссии.

Ход заседания протоколируется.

Выставление оценок по результатам защиты производится в закрытом заседании, когда в зале заседания присутствуют исключительно члены и секретарь ГЭК.

1.3. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы

ГЭК оценивает качество как самой ВКР, так и ее защиты.

ВКР как авторское сочинение студента должна по качеству отвечать следующим параметрам:

1. Оригинальность сценического решения спектакля
2. Эскизы кукол с тщательной проработкой характеров к спектаклю.

Профессиональность исполнения эскизов

3. Макет: соответствие замысла спектакля по эскизам, точное воспроизведение фактуры в макете по эскизу.

4. Куклы с механикой в стилистике решения спектакля. В количестве трех штук.

5. Качество выполнения рабочей куклы по эскизу.

6. Подробные и убедительные ответы на вопросы членов ГЭК, дополнительно раскрывающие дипломника как яркую художественную личность.

ВКР признается отличной, если выполнена безукоризненно по всем качественным параметрам.

ВКР признается заслуживающей оценки «хорошо», если к ней предъявляются несущественные замечания, но не более чем по трем качественным параметрам.

ВКР признается заслуживающей оценки «удовлетворительно», если к ней предъявляются несущественные замечания, а также существенные замечания, но не более чем по трем качественным параметрам.

ВКР признается неудовлетворительной, если полностью не соответствует одному и более качественным параметрам или к ней предъявляются существенные замечания по четырем и более качественным параметрам.

Качество защиты определяется исходя из того, что в ходе защиты студент должен уложиться в установленное время и представить работу, демонстрирующую его профессиональную подготовленность, полное понимание технологических особенностей и грамотное воплощение материальной части спектакля в материале. Студент должен сделать сообщение, дающее ясное представление о художественном замысле спектакля, его техническом решении, с полным технологическим описанием создания материальной части, уверенно и содержательно отвечать на поставленные ему вопросы и замечания рецензента.

III. Информационные и материальные условия проведения Государственной итоговой аттестации

1. Информационное обеспечение проведения Государственной итоговой аттестации

В процессе самостоятельной работы по подготовке к государственным аттестационным испытаниям студенты пользуются библиотекой Института, другими библиотеками (включая электронные), информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет», архивными материалами, служебными документами организаций.

В ходе защиты ВКР студентам предоставляется возможность пользоваться текстом своей ВКР, текстом подготовленного им сообщения и тезисами ответов на вопросы рецензента, а также использовать мультимедийную технику для представления своей работы.

Студентам и лицам, привлекаемым к ГИА, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи, включая телефоны, смартфоны, планшеты и другую подобную технику.

2. Материально-техническая база, необходимая для проведения Государственной итоговой аттестации

Для проведения защиты ВКР требуется отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям учебная аудитория, оборудованная мебелью (столы, стулья), позволяющей разместить ГЭК (7 рабочих мест), секретаря ГЭК и его помощника (2 рабочих места), публику (не менее 10 мест), а также трибуна для выступлений и мультимедийная демонстрационная система.

IV. ПРИЛОЖЕНИЕ 1

1. Содержание письменной выпускной квалификационной работы

Текстовая часть ВКР представляет собой изложение проекта и техническая разработка спектакля. Работа состоит из 5 разделов:

1. Вводная часть.
2. Техническое описание спектакля.
3. Подробное технологическое описание спектакля.
4. Смета.
5. Изобразительный материал.

В случае если работа осуществляется на базе театра, то необходимо наличие технической документации о проделанной работе, фото и видеоматериалы.

1. Вводная часть

В вводной части сообщается название, автор и характер произведения, выбранного для ВКР, причины, побудившие к выбору именно этого материала (если это индивидуальный проект, а не работа в театре), художественный замысел спектакля.

2. Техническое описание спектакля

В этом разделе необходимо дать характеристику спектакля: вид и тип декораций, количество смен мест действия и способы их осуществления, количество и технологическое изготовление выбранных систем кукол, реквизит, аксессуары.

3. Технологическое описание спектакля

1. Какие техники и технологии применялись при создании декораций.
Перечисление с подробным описанием

2. Технологическое описание выполнения представленных кукол.

4. Смета

Смета на используемые материалы предоставляется в виде таблицы.

5. Изобразительный материал

Фотографии эскизов сценографии, кукол, габаритных и рабочих чертежей по спектаклю предоставляются в напечатанном виде и на цифровых носителях.

2. Оформление письменной выпускной квалификационной работы.

Работа, сброшюрованная в твердой папке, представляется обязательно в печатном (компьютерном) варианте. Используемый шрифт Times New Roman, 12 кегль, межстрочный интервал 1,0. Объем работы должен быть не менее 10 страниц.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Русский язык и культура речи

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра литературы и искусства**
Учебный план 2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.)
очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 1
аудиторные занятия	30	
самостоятельная	33	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

б/с, старший преподаватель Миненко Елена Валерьевна

кандидат филологических наук, старший преподаватель Отева Ксения Николаевна

кандидат искусствоведения, доцент Семкин Алексей Данилович

Рабочая программа дисциплины

Русский язык и культура речи

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03

Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2023 Художник-постановщик в театре кукол (Важинская Е.В.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 09.02.2023 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра литературы и искусства

Протокол от _____ 2023 г. № ____

Срок действия программы: 2023-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Булышева Елена Владимировна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель. Курс «Русский язык и культура речи» нацелен на повышение уровня практического владения современным русским литературным языком в разных сферах функционирования русского языка, в письменной и устной его разновидностях. Овладение новыми навыками и знаниями в этой области и совершенствование имеющихся неотделимо от углубления понимания основных характерных свойств русского языка как средства общения и передачи информации, а также расширения общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение богатым коммуникативным, познавательным и эстетическим потенциалом русского языка.
2	Задачи. Задачи курса состоят в формировании у студентов основных навыков, которые необходимы как для успешной работы по своей специальности, так и для успешной коммуникации в самых различных сферах – бытовой, юридически-правовой, научной, политической, социально-государственной. К числу первостепенных задач относятся: ликвидация элементарной безграмотности, усвоение орфографических и пунктуационных правил, которые необходимы для овладения культурой письменной речи, обогащение словарного запаса студентов, активизация их творческих способностей.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок. Часть	ФТД
Дисциплина «Русский язык и культура речи» является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «История русской литературы», «История русского театра», «Сценическая речь».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	История русской литературы
2	История русского театра

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК-4.1: Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК-4.2: Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках
УК-4.3: Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	Этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде.
3.2 Уметь:	
3.2.1	Объяснить феномен культуры, роль культуры в человеческой жизнедеятельности, роль искусства и науки в развитии цивилизации и связанные с ними социальные и этические проблемы.
3.3 Владеть:	
3.3.1	Государственным языком Российской Федерации - русским языком. Способностью логично строить свою письменную и устную речь. Культурой мышления.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Стилистика		
1.1	Понятие литературного языка. Языковая норма. /Пр/	1	1
1.2	Функциональные стили русского языка. /Пр/	1	3
1.3	Понятие стилистической (речевой ошибки). /Пр/	1	2
1.4	Лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. /Пр/	1	2
1.5	Виды словарей. /Пр/	1	2
1.6	Самостоятельная работа /Ср/	1	10
	Раздел 2. Орфография		
2.1	Орфограммы в корне слова. /Пр/	1	2
2.2	Орфограммы в приставках. /Пр/	1	2
2.3	Гласные после шипящих в корне, суффиксе, окончании слов разных частей речи. /Пр/	1	2
2.4	«Н» и «НН» в суффиксах разных частей речи. /Пр/	1	2
2.5	Безударные личные окончания глаголов и суффиксы причастий. /Пр/	1	2
2.6	Приставки и частицы «НЕ» и «НИ». /Пр/	1	2
2.7	Правописание сложных слов. /Пр/	1	1
2.8	Правописание служебных частей речи. /Пр/	1	1
2.9	Самостоятельная работа /Ср/	1	16
	Раздел 3. Пунктуация		
3.1	Основы пунктуации. /Пр/	1	2
3.2	Обособленные члены предложения. /Пр/	1	2
3.3	Сложное предложение. /Пр/	1	2
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	1	7
3.5	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	1	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Зачет проводится в форме контрольного диктанта или тестовой работы с включением следующих тем:

1. Функциональные стили русского языка.
2. Орфограммы в корне слова.
3. Орфограммы в приставках и суффиксах.
4. «Н» и «НН» в суффиксах существительных, прилагательных, наречий, страдательных причастий и отглагольных прилагательных.
5. Безударные личные окончания глаголов 1-го и 2-го спряжений. Суффиксы причастий «УЩ/ЮЩ», «АЩ/ЯЩ», «ЕМ/ИМ».
6. Приставки и частицы «НЕ» и «НИ», их слитное и раздельное написание.
7. Пунктуация в простом предложении.
8. Пунктуация в сложном предложении.

5.2. Темы письменных работ

1. Функциональные стили русского языка.
2. Орфограммы в корне слова.
3. Орфограммы в приставках и суффиксах.
4. «Н» и «НН» в суффиксах существительных, прилагательных, наречий, страдательных причастий и отглагольных прилагательных.
5. Безударные личные окончания глаголов 1-го и 2-го спряжений. Суффиксы причастий «УЩ/ЮЩ», «АЩ/ЯЩ», «ЕМ/ИМ».
6. Приставки и частицы «НЕ» и «НИ», их слитное и раздельное написание.
7. Пунктуация в простом предложении.
8. Пунктуация в сложном предложении.

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Голуб, И. Б. Русский язык и культура речи: Учебное пособие. — М.: Логос, 2013. — 432 с.
2. Голуб, И. Б. Стилистика русского языка. — М.: Айрис-Пресс, 2010. — 448 с.
3. Горбачевич, К.С. Нормы современного русского литературного языка. — М.: Просвещение, 1989. — 208 с.
4. Розенталь, Д. Э. Пунктуация и управление в русском языке. Любое издание.
5. Розенталь, Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке. Любое издание.
6. Розенталь, Д. Э., Голуб, И. Б. Русский язык. Орфография и пунктуация. — М.: Айрис-Пресс, 2003. — 384 с.
7. Ткаченко, Н. Г. Тесты по грамматике русского языка. Ч. 1, 2. Любое издание.
8. Оссовская М.П. Практическая орфоэпия: учебное пособие для театральных вузов. СПб7, 2019.
9. Стилистика и культура речи. М., 2002.

Дополнительная литература:

1. Введенская, Л.А., Баранов М.Т., Гвоздарев Ю.А. Русское слово. — М.: Просвещение, 1991. — 143 с.
2. Дерягин, В.Я. Друзьям русского языка. — М.: Знание, 1982. — 160 с.
3. Иванова, Т.Ф., Черкасова Т.А. Русская речь в эфире: Комплексный справочник. — М.: Дрофа, 2010. — 345 с.
4. Кронгауз, М.А. Русский язык на грани нервного срыва. — М.: Астрель, 2012. — 480 с.
5. Кронгауз, М.А. Самоучитель Олбанского. — М.: АСТ, 2013. — 416 с.
6. Новиков, В. Словарь модных слов. — М.: АСТ-Пресс Книга, 2011. — 256 с.
7. Одинцов, В. В. Лингвистические парадоксы. — М.: Просвещение, 1988. — 172 с.
8. Розенталь, Д.Э., Голуб, И. Б. Секреты стилистики. Правила хорошей речи. — М.: Знание, 1991. — 29 с.
9. Розенталь, Д.Э., Голуб, И.Б. Сборник упражнений по русскому языку для поступающих в вузы. — М.: Айрис-пресс, 2014. — 368 с.
10. Сёмушкина, Л. Н. Культура русской речи: Словарь-справочник. — М.: Айрис-Пресс, 2007. — 352 с.
11. Усаченко, Н. А. Орфография? Это интересно... — СПб: СПбГАТИ, 2009. — 108 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:

1. Коллекция «Диктанты – русский язык» Российского общеобразовательного портала. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.language.edu.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
2. Информационный портал. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gramota.ru/> (дата обращения: 01.09.2023)
3. Портал культуры письменной речи. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.grammar.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
4. Служба русского языка. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.slovari.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).
5. Служба тематических толковых словарей. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.glossary.ru/> (дата обращения: 01.09.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Поскольку дисциплина «Русский язык и культура речи» подразумевает овладение практическими навыками, в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание выполнению дополнительных письменных упражнений, которые содержатся в учебной литературе и на ресурсах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», рекомендованных к курсу. Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное использование полученных знаний в повседневной устной и письменной речи.