

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

Основы российской государственности

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра философии и истории**
Учебный план 2025 Художник-технолог сцены очная.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному	72	Виды контроля в семестрах: зачет 1
в том числе:		
аудиторные занятия	54	
самостоятельная	9	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

кандидат исторических наук, доцент Алексеев Денис Юрьевич

Рабочая программа дисциплины

Основы российской государственности

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1123)

составлена на основании учебного плана:

2025 Художник-технолог сцены очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра философии и истории

Протокол от _____ 2025 г. № ____

Срок действия программы: 2025-2030 уч.гг.

Зав. кафедрой Праздников Георгий Александрович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1	Цель дисциплины – формирование у обучающихся системы знаний, навыков и компетенций, а также ценностей, правил и норм поведения, связанных с осознанием принадлежности к российскому обществу, развитием чувства патриотизма и гражданственности, формированием духовно-нравственного и культурного фундамента развитой и цельной личности, осознанием особенностей исторического пути российского государства, самобытность его политической организации и сопряжение индивидуального достоинства и успеха с общественным прогрессом и политической стабильностью своей Родины.
2	Задачи дисциплины: - представить России в её непрерывном цивилизационном измерении, отразить её наиболее значимые особенности, принципы и актуальные ориентиры; - раскрыть ценностно-поведенческое содержание чувства гражданственности и патриотизма, неотделимого от развитого критического мышления, свободного развития личности и способности независимого суждения об актуальном политико- культурном контексте; - рассмотреть фундаментальные достижения, изобретения, открытия и свершения, связанные с развитием русской земли и российской цивилизации, представить их в актуальной и значимой перспективе, воспитывающей в гражданине гордость и сопричастность своей культуре и своему народу;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть	Б1.О
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История зарубежной литературы
2	История зарубежного театра
3	История зарубежного ИЗО
4	История России
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	История русского театра
2	История русской литературы
3	История русского ИЗО
4	История костюма
5	Философия
6	Основы государственной культурной политики. Культурология
7	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
8	Организация театрального дела

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах

УК-5.1: Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп.

УК-5.2: Демонстрирует 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.

УК-5.3: Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	- особенности различных культур и наций;
3.1.2	- особенности межэтнических конфликтов;
3.1.3	- основы теории общения, механизмы формирования представлений о других людях;
3.1.4	- причины возникновения барьеров непонимания в общении;
3.1.5	- механизмы межкультурного взаимодействия, коммуникативные стили поведения в межкультурном пространстве сущность коррупционного поведения и его взаимосвязь с
3.1.6	социальными, экономическими, политическими и иными условиями;
3.1.7	- признаки экстремизма;
3.1.8	- признаки террористического акта;

3.1.9	- правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией, экстремизмом и терроризмом в различных областях жизнедеятельности;
3.1.10	- виды мероприятий, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение экстремизма, терроризма и коррупции в обществе
3.1.11	- правила общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма, терроризма и коррупции;
3.1.12	- основы культурной политики в Российской Федерации;
3.1.13	- нормативно-правовые основания государственной культурной политики;
3.2	Уметь:
3.2.1	- находить необходимую для взаимодействия с представителями других культур и религий информацию (в том числе иноязычную);
3.2.2	- вырабатывать и реализовывать стратегию и тактику взаимодействия с представителями других культур и религий, в том числе в процессе профессиональной деятельности;
3.2.3	- определять причины непонимания преодолевать социальные, этнические и культурные стереотипы, осуществлять межкультурную коммуникацию на основе уважительного отношения к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп;
3.2.4	- правильно толковать гражданско-правовые термины, используемые в антикоррупционном законодательстве и законодательстве о противодействии экстремизму;
3.2.5	- давать оценку коррупционному и экстремистскому поведению и применять на практике антикоррупционное законодательство и законодательство о противодействии экстремизму
3.2.6	в любой ситуации отстаивать принципиальную позицию, не допускающую коррупционные отношения и проявления экстремизма в производстве и в быту;
3.2.7	- систематизировать знания в области истории, теории культуры и искусств и использовать их для анализа социокультурной ситуации в динамике исторического развития;
3.3	Владеть:
3.3.1	- навыками толерантности и эмпатийного слушания;
3.3.2	- навыками выбора коммуникативных средств взаимодействия с представителями других культур и религий в зависимости от ситуации, в том числе для решения возникающих в процессе коммуникации проблем;
3.3.3	- способами профилактики коррупции, экстремизма терроризма и формирования нетерпимого отношения этим явлениям;
3.3.4	- навыками планирования организации и проведения мероприятий, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение проявлений экстремизма, терроризма и коррупции в обществе;
3.3.5	- навыками общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма, терроризма и коррупции;
3.3.6	- методами изучения и анализа культурных процессов и социокультурных практик;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Россия: историческое прошлое и актуальное настоящее		
1.1	Что такое Россия /Лек/	1	7
1.2	Российское государство - цивилизация. /Лек/	1	10
1.3	Российское мировоззрение. Ценности российской цивилизации. /Лек/	1	10
1.4	Самостоятельная работа /Ср/	1	6
	Раздел 2. Тенденции развития России		
2.1	Политическое устройство России. /Лек/	1	12
2.2	Вызовы будущего и развитие страны. /Лек/	1	15
2.3	Самостоятельная работа /Ср/	1	3
2.4	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	1	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Вопросы к зачету 1. Современная Россия: ключевые социально-экономические параметры. 2. Российский федерализм. 3. Современное положение российских регионов. 4. Население, культура, религии и языки. 5. Исторические, географические, институциональные основания формирования российской цивилизации. 6. Российская цивилизация в исторической динамике. 7. Цивилизационный подход в социальных науках. 8. Типология цивилизаций. 9. Государство-нация и государство-цивилизация: общее и особенное. 10. Особенности российской цивилизации. 11. Государство, власть, легитимность: понятия и определения. 12. Ценностные принципы российской цивилизации: подходы и идеи. 13. Исторические особенности формирования российской цивилизации. 14. Роль и миссия России в представлении отечественных мыслителей. 15. Мировоззрение как феномен. 16. Современные теории идентичности. 17. Социально-политические исследования теории национализма. 18. Системная модель мировоззрения («человек-семья-общество-государство-страна»). 19. Российское мировоззрение и ценностные константы российской цивилизации. 20. Ценностные вызовы современной политики. 21. Основы конституционного строя России. 22. Принцип разделения властей и демократия. 23. Особенности современного российского политического класса. 24. Генеалогия ведущих политических институтов, их история причины и следствия их трансформации. 25. Уровни организации власти в РФ. 26. Государственные проекты и их значение (ключевые отрасли, кадры, социальная сфера). 27. Глобальные тренды и особенности мирового развития. 28. Техногенные риски, экологические вызовы и экономические шоки: общая характеристика. 29. Сценарии перспективного развития страны. 30. Вызовы будущего и развитие страны.

5.2. Темы письменных работ

Темы эссе

1. Сходство и различие понятий «культура» и «цивилизация».
2. Политическое устройство России.
3. Культура, общество, цивилизация.
4. Роль и миссия России в представлении отечественных мыслителей (П.Я. Чаадаев, Н.Я. Данилевский, В.Л. Цымбурский и др.).
5. Традиционные духовно-нравственные ценности.
6. Основы российской внешней политики (на материалах Концепции внешней политики и Стратегии национальной безопасности).
7. Россия и глобальные вызовы.
8. Евразийские цивилизации: перечень, специфика, историческая динамика.
9. Россия: национальное государство, государство-нация или государство-цивилизация?
10. Современные модели идентичности: актуальность для России.
11. Ценностные вызовы современного российского общества.
12. Стратегическое развитие России: возможности и сценарии.
13. Патриотизм и традиционные ценности как сюжеты государственной политики.
14. Цивилизации в эпоху глобализации: ключевые вызовы и особенности.
15. Российское мировоззрение в региональной перспективе.

Темы рефератов

1. Государственная политика в области политической социализации: ключевые проблемы и возможные решения.
2. Проблема государственного суверенитета в глобальном мире.
3. Трансгуманизм как явление современности.
4. Гибридные войны.
5. Глобальная повестка в зеркале развития России.
6. Искусственный интеллект: преимущества и риски.
7. Искусственный разум – разум будущего?
8. Отечественные философы, историки, политики, деятели культуры, учёные и их вклад в развитие России
9. Характеристика базовых категорий цивилизационного подхода: цивилизация, прогресс, стадии развития, цикличность, «столкновение цивилизаций», многополярность, детерминизм, релятивизм, глобализация, «евразийство».
10. Социально-политические исследования теории национализма

5.3. Фонд оценочных средств

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ, ДОКЛАДА, РЕФЕРАТА, ЭССЕ

Отлично - Соответствие целям и задачам дисциплины, актуальность темы и рассматриваемых проблем, соответствие содержания заявленной теме, заявленная тема полностью раскрыта, рассмотрение дискуссионных вопросов по проблеме, сопоставлены различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, научность языка изложения, логичность и последовательность в изложении материала, количество исследованной литературы, в том числе новейших источников по проблеме, чёткость выводов, оформление работы соответствует предъявляемым требованиям.

Хорошо - Соответствие целям и задачам дисциплины, актуальность темы и рассматриваемых проблем, соответствие содержания заявленной теме, научность языка изложения, заявленная тема раскрыта недостаточно полно, отсутствуют новейшие литературные источники по проблеме, при оформлении работы имеются недочёты.

Удовлетворительно - Соответствие целям и задачам дисциплины, содержание работы не в полной мере соответствует заявленной теме, заявленная тема раскрыта недостаточно полно, использовано небольшое количество научных источников, нарушена логичность и последовательность в изложении материала, при оформлении работы имеются недочёты.

Неудовлетворительно - Работа не соответствует целям и задачам дисциплины, содержание работы не соответствует заявленной теме, содержание работы изложено не научным стилем.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА НА ЗАЧЁТЕ

Зачёт проводится в устной форме: студент должен ответить на два вопроса (на подготовку ответа на каждое из них отводится 15 минут). Оценивание ответа на зачете осуществляется следующим образом:

Оценка "зачтено" - обучающийся свободно ориентируется в материале, дает обстоятельные глубокие ответы на все поставленные вопросы; демонстрирует хорошее знание понятийно-категориального аппарата изучаемой образовательной области (учебной дисциплины); умеет анализировать проблемы по дисциплине; высказывает собственную точку зрения на раскрываемые проблемы; четко грамотно формулирует свои мысли; демонстрирует учебные умения и навыки в области решения практико-ориентированных задач.

«Незачтено» - обучающийся демонстрирует поверхностные знания материала, затрудняется в ответах на вопросы; не знает сущности основных понятий изучаемой образовательной области (учебной дисциплины); испытывает трудности в анализе проблем по дисциплине.

Оценка «зачтено» может выставляться по результатам текущего контроля, осуществляемого в ходе лекционных/семинарских/практических занятий на основе оценки активности работы студентов, их участия в дискуссиях и выступлениях с докладами, выполнения контрольных работ, а также по результатам оценки посещаемости студентами лекций и семинаров.

Текущий контроль предполагает контрольную работу по каждому из разделов дисциплины, формируемую из тестовых заданий следующего типа:

1. Кто из исследователей считал, что движущими силами истории являются вызов, брошенный цивилизациям извне, и их ответ на этот вызов.

- 1) Фридрих Энгельс
- 2) Арнольд Тойнби
- 3) Освальд Шпенглер
- 4) Питирим Сорокин

2. Локальные цивилизации являются:

- 1) доступными
- 2) открытыми
- 3) закрытыми
- 4) принципиально непознаваемыми

3. Назовите известного русского социолога XIX в., автора концепции локальных цивилизаций

- 1) Н. Михайловский
- 2) К. Леонтьев
- 3) Н. Данилевский
- 4) Н. Гумилев

Из данных заданий формируются контрольные работы по разделам дисциплины, включающие в себя 10 заданий и оцениваемые по следующим критериям:

"Отлично" - более 80% правильных ответов

"Хорошо" - 66-79% правильных ответов

"Удовлетворительно" - 50-65% правильных ответов

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

1. Гусева, Н. А. Духовные основы российской государственности : исторические традиции и современные социокультурные реалии : выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) / Н. А. Гусева ; Краснодарский государственный институт культуры, Факультет дизайна, изобразительных искусств и гуманитарного образования, Кафедра истории [и др.]. – Краснодар : , 2018. – 126 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492672>
2. Основы российской государственности : учебно-методическое пособие / составитель О. Б. Истомина. — Иркутск : ИГУ, 2023. — 154 с. — ISBN 978-5-6049703-9-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/343148>
3. Российская государственность в лицах и судьбах её создателей: IX–XXI века : материалы VII Международной научной конференции / отв. ред. А. Н. Долгих, В. В. Фомин. – Липецк : Липецкий государственный педагогический университет им. П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2021. – 258 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=693873>

Дополнительная литература

1. Государственность в России в 1917 г.: власть, общество, территория : монография / под редакцией Т. Г. Архиповой, В. В. Шелохаева. — Москва : РГГУ, 2019. — 323 с. — ISBN 978-5-7281-2188-6. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/384848>
2. Дойников, И. В. Современная российская государственность : проблемы государства и права переходного периода : учебное пособие / И. В. Дойников, Н. Д. Эриашвили. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2017. – 145 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685693>
3. Юрганова, И. И. Деятельность Русской православной церкви на северо-востоке Сибири: инкорпорация в русскую государственность (XVII – начало XX века) : монография / И. И. Юрганова ; под редакцией Л. М. Дамешека, И. Н. Мамкиной. — Чита : ЗабГУ, 2021. — 328 с. — ISBN 978-5-9293-2972-2. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/271469>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная. Занятия лекционного типа	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)

Освоение дисциплины обеспечивается следующими учебно-методическими материалами:

- списки основной и дополнительной литературы, опубликованные в настоящей программе;
- выборка вопросов к проведению контрольных занятий из фонда оценочных средств, которая выдается студентам не позднее, чем за неделю до проведения контрольного занятия.

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.

Организация самостоятельной работы проводится в соответствии с методическими указаниями (см. Приложение).

Для успешного и полного освоения дисциплины «Основы российской государственности» студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников нормативных материалов – законов, приказов, правил, инструкций. Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых нормативов, примеров ситуаций в конкретных творческих организациях, в которых работали или проходили практику студенты.

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 2024 Художник-технолог сцены очная.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 7
		зачет 6
аудиторные занятия	52	
самостоятельная	11	
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 - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1123)

составлена на основании учебного плана:

2024 Художник-технолог сцены очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра философии и истории

Протокол от ____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2028 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 смысловые 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	История русского ИЗО
6	История зарубежного ИЗО
7	Основы государственной культурной политики. Культурология
8	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 поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	
УК-1.1: Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи.	
УК-1.2: Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи.	
УК-1.3: Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки.	
УК-1.4: Грамотно, логично, аргументировано формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности.	
УК-1.5: Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи.	
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	
УК-5.1: Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп.	
УК-5.2: Демонстрирует 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.	
УК-5.3: Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.	

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	2
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	1
1.10	Философия эпохи просвещения /Лек/	6	2
1.11	Немецкая классическая философия /Лек/	6	1
1.12	Социально-философская концепция К. Маркса /Лек/	6	2
1.13	Самостоятельная работа /Ср/	6	5
1.14	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	6	9
	Раздел 2. Западная философия второй половины XIX – начала XX веков		
2.1	Философия иррационализма /Лек/	7	2
2.2	Психоанализ /Лек/	7	2
2.3	Неофрейдизм /Лек/	7	2
2.4	Философская антропология /Лек/	7	1
2.5	Феноменологическая философия /Лек/	7	1
2.6	Экзистенциализм /Лек/	7	1
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	2
3.2	Западничество: П. Я. Чаадаева, А. И. Герцен /Лек/	7	2
3.3	Начало славянофильства: Хомяков и Киреевский /Лек/	7	2
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	2
3.7	Метафизика Л. М. Лопатина /Лек/	7	2
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 и экзамену:

(Обучающиеся заочной форм обучения на зачете сдают вопросы с 1 по 22, с 23 по 63 — на экзаменах):

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.
23. Общие закономерности философского рационализма Нового времени.
24. Эмпирическая философия Ф. Бэкона.
25. Рационалистический метод Р. Декарта.
26. Философская концепция Б. Спинозы.
27. Философские взгляды Б. Паскаля.
28. Основные идеи английской эмпирической философии XVII-XVIII веков.
29. Специфика рационализма эпохи Просвещения.
30. Социальная философия Ж.-Ж. Руссо.
31. Критицизм И. Канта.
32. Метафизика нравственности И. Канта.
33. Трансцендентальный идеализм Ф. Шеллинга.
34. Философская концепция Г. Гегеля: основные идеи.
35. Материализм Л. Фейербаха.
36. Социальная философия К. Маркса.
37. Религиозно-этическая концепция С. Кьеркегора.
38. Философская концепция А. Шопенгауэра.
39. Философия Ф. Ницше.
40. Психианализ З. Фрейда.
41. Аналитическая психология К. Юнга.
42. Неофрейдизм Э. Фромма.
43. Основные идеи философской антропологии XX века.
44. Феноменологическая философия.
45. Радиовитализм Х. Ортеги-и-Гассета.
46. Философия экзистенциализма.
47. Основные идеи философии постмодернизма.

48. Национальные особенности русской философии. 49. Основные идеи русской философии XVIII века. 50. Философские идеи общества «любомудров». 51. Христианская историософия П.Я. Чаадаева. 52. Философские взгляды А.И. Герцена. 53. Обоснование философии славянофильства А.С. Хомяковым. 54. Проблемы духовной жизни у И.В. Киреевского. 55. Теория культурно-исторических типов у Н.Я. Данилевского. 56. Эстетическое понимание истории К.Н. Леонтьева. 57. Философия В.В. Розанова. 58. «Философия общего дела» Н.Ф. Фёдорова. 59. Метафизика «всеединства» В.С. Соловьёва. 60. Конкретная метафизика П.А. Флоренского. 61. Софиология С.Н. Булгакова. 62. Религиозный неоромантизм Н.А. Бердяева. 63. 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. Августин Аврелий Исповедь./Августин Аврелий.- М.: Наука, 2006.-448 с. 2. Антология кинизма.-М.: Наука, 1996. 3. Антология мировой философии: в 4 т. – М.: Мысль, 1969-1971. -Т.1. Философия древности и средневековья. -Т.2. Европейская философия от эпохи Возрождения до эпохи Просвещения. – 760 с. -Т.3. Буржуазная философия конца XVIII века – первой трети XIX века. – 760 с. 4. Антология средневековой мысли. Теология и философия европейского средневековья: в 2 т. – СПб: РХГИ, 2001-2002. – Т.1. – 539 с.; Т.2. – 635 с. 5. Аристотель Никомахова этика. Политика // Соч.: в 4 т. – М.: Мысль, 1983. – Т.4. – С. 53-294, 375-644 6. Барт, Р. Мифологии. / Р. Барт. – М.: Академический проект, 2008.-352 с. 7. Бердяев, Н.А. О назначении человека / Н.А. Бердяев. – М.: Республика, 1993. – 383 с. 8. Бердяев, Н.А. Философия свободы. Смысл творчества / Н.А. Бердяев. – М.: Правда, 1989. – 601 с. 9. Бердяев, Н.А. Русская идея / Н.А. Бердяев. – М.: Изд-во Шевчук В., 2000. – 543 с. 10. Беркли, Д. Трактат о принципах человеческого знания // Соч. – М.: Мысль, 1978. – С. 149-248 11. Вольтер Философский словарь / Вольтер. – М.: Наука, 1989. – 715 с. 12. Гегель, Г. Лекции по философии истории / Г. Гегель. – М.: Наука, 2005. – 486 с. 13. Герцен, А.И. С того берега // Соч.: в 2 т. – М.: Мысль, 1986. – Т. 2. – С.3 – 117 14. Гуссерль, Э. Избранные работы / Э. Гуссерль. – М.: Изд. Дом Территория будущего, 2005. – 459 с. 15. Данилевский, Н.Я. Россия и Европа / Н.Я. Данилевский. – М.: Книга, 1991. – 509 с. 16. Декарт, Р. Рассуждения о методе. Страсти души. // Соч.: в 2 т. – М.: Мысль, 1989. – Т. 1. – С. 250-296, 481 – 572 17. Диоген Лаэртский О жизни, учениях и изречениях великих философов / Диоген Лаэртский. – М.: Мысль, 1979. – 493 с. 18. Ильин, И.А. О сопротивлении злу силою // Соч.: в 2 т. – М.: Медиум, 1993. – Т. 1. – С. 301-479 19. Камю, А. Миф о Сизифе. Бунтующий человек // Камю, А. Бунтующий человек / А. Камю. – М.: Политиздат, 1990. – С. 23-90, 120-353 20. Кант, И. Основы метафизики нравственности // Кант, И. Критика практического разума / И. Кант. – М.: Наука, 1995. – С. 53-119 21. Кант, И. Религия в пределах только разума // Кант, И. Трактаты и письма / И. Кант. – М.: Наука, 1980. – С. 78 – 196 22. Кант, И. Избранные мысли и суждения / И. Кант. – Калининград: Янтарный сказ, 2004. – 175 с. 23. Карсавин, Л.П. Религиозно-философские сочинения / Л.П. Карсавин. – М.: Ренессанс, 1992. – 324 с. 24. Киреевский, И.В. Избранные статьи / И.В. Киреевский. – М.: Современник, 1984. – С. 61-79, 199-237, 238-271 25. Ксенофонт Воспоминания о Сократе / Ксенофонт. – М.: Терра, 2009. _ 576 с. 26. Леонтьев, К.Н. Записки отшельника / К.Н. Леонтьев. – М.: Русская книга, 1992. – 538 с. 27. Лопатин, Л.М. Статьи по этике / Л.М. Лопатин. – СПб.: Наука, 2004. – 352 с. 28. Лосев, А.Ф. Философия имени. Диалектика мифа // Лосев, А.Ф. Из ранних произведений / А.Ф. Лосев. – М.: Правда, 1990. – С. 11-187, 393-581 29. Лосский, Н.О. Мир как органическое целое // Избранное. – М.: Правда, 1991. – С. 338-471 30. Марк Аврелий. Размышления / Марк Аврелий. – М.: Терра, 2009. – 154 с. 31. Маркс, К, Энгельс, Ф. Противоположность материалистического и идеалистического воззрений. Новая публикация первой главы «Немецкой идеологии» / К. Маркс, Ф. Энгельс. – М.: Наука, 1966. – С. 108-118 32. Макиавелли, Н. Государь / Н. Макиавелли. – СПб: Азбука, 1997. – С. 5-100 33. Монтень, М. Опыты: в 3 кн. / М. Монтень. – М.: Голос, 1992. – Кн. 1. – 348 с. 34. Николай Кузанский Об учёном незнании / Николай Кузанский. – СПб.: Азбука, 2001. – 320 с. 35. Ницше, Ф. Соч.: в 2 т. / Ф. Ницше. – М.: Мысль, 1990. – Т.1. – 760 с.; Т.2. – 762 с.

36. Ортега-и-Гассет, Х. Что такое философия? / Х. Ортега-и-Гассет. – М.: Наука, 1991. – С. 51-192
37. Ортега-и-Гассет, Х. Избранные труды / Х. Ортега-и-Гассет. – М.: Весь мир, 2000. – 704 с.
38. Паскаль, Б. Мысли / Б. Паскаль. – СПб.: Азбука, 1999. – 323 с.
39. Платон Пир. Федр. Федон // Соч.: в 4 т. – М.: Мысль, 1993. – Т.2 – С. 7-80, 81-134, 135-191
40. Платон Государство // Соч.: в 4 т. – М.: Мысль, 1993. – Т. 3. – С. 79-420
41. Римские стоики. Сенека, Эпиктет. Марк Аврелий. – М.: Республика, 1995. – 463 с.
42. Розанов, В.В. Уединённое. Опавающие листья // Соч.: в 2 т. – М.: Правда, 1990. – С. 195 – Т. 2 – С. 195 -629
43. Розанов, В.В. Апокалипсис нашего времени / В.В. Розанов. – СПб.: Азбука, 2001. – 416 с.
44. Россия глазами русского: Чаадаев, Леонтьев, Соловьёв. – СПб.: Наука, 1991. – 365 с.
45. Руссо, Ж.-Ж. Рассуждения о науках и искусствах // Избр. соч.: в 3 т. – М.: Госполитиздат, 1961. – Т.1. – 851 с.
46. Сартр, Ж.-П. Бытие и ничто / Ж.-П. Сартр. – М.: Республика, 2004. – 639 с.
47. Сенека Луций Анней Нравственные письма к Луцилию / Луций Анней Сенека. – М.: Наука, 1977. – 383 с.
48. Соловьёв, Вл. Чтения о Богочеловечестве // Соч.: в 2 т. – М.: Правда, 1989 – Т.2. – С. 5-152
49. Соловьёв, Вл. Оправдание добра // Соч.: в 2 т. – М.: Мысль, 1990. – Т.1. – С. 47-548
50. Спиноза, Б. Этика / Б. Спиноза. – СПб.: Мегакон, 1993. – 243 с.
51. Тейяр Шарден, де, П. Феномен человека. / П. Тейяр де Шарден. – М.: Наука, 1987. – 228 с.
52. Фёдоров, Н.Ф. Философия общего дела // Соч. – М.: Мысль, 1982. – С. 53-313
53. Фейербах, Л. Сущность христианства / Л. Фейербах. – М.: Мысль, 1965. – 414 с.
54. Флоренский, П.А. Столп и утверждение истины // Соч.: в 2 т. – М.: Правда, 1990. – Т.1. – С. 3-483
55. Фома Аквинский Сумма теологии. Ч. 1 // Историко-философский ежегодник 2003. – М.: Мысль, 2004. – С. 25-86
56. Франк, С.Л. Непостижимое // Соч. – М.: Правда, 1990. – С. 183-528
57. Фрейд, З. Введение в психоанализ. Лекции. / З. Фрейд. – СПб.: Алетейя, 1999. – 766 с.
58. Фромм, Э. Иметь или быть? / Э. Фромм. – М.: Прогресс, 1990. – 211 с.
59. Фуко, М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / М. Фуко. – М.: Прогресс, 1977. – 488 с.
60. Хайдеггер, М. Бытие и время / М. Хайдеггер. – М.: Республика, 1993. – 447 с.
61. Хомяков, А.С. Церковь одна // Хомяков, А.С. Работы по богословию: в 2 т. / А.С. Хомяков. – М.: Медиум, 1994. – Т.2. – С. 5-24
62. Чаадаев, П.Я. Философические письма. Апология сумасшедшего // Соч. – М.: Правда, 1989. – С. 15-132, 139-154
63. Шеллинг, Ф. Система трансцендентального идеализма // Соч.: в 2 т. – М.: Мысль, 1987. – Т. 1 – С. 227-489
64. Шелер, М. Положение человека в космосе // Избр. произведения. – М.: Гнозис, 1994. – С. 129-195
65. Шестов, Л. Апофеоз беспочвенности / Л. Шестов. – М.: Политиздат, 1991. – 162 с.
66. Шопенгауэр, А. Афоризмы житейской мудрости / А. Шопенгауэр. – СПб.: Азбука, 2000. – 256 с.
67. Шопенгауэр, А. Мир как воля и представление / А. Шопенгауэр. – М.: Республика, 1999. – 400 с.
68. Юм, Д. Исследование о человеческом разумении / Д. Юм. – М.: Прогресс, 1995. – 240 с.
69. Юнг, К. Психологические типы / К. Юнг. – СПб.: Ювента, 1995. – 496 с.
70. Юнг, К. Об отношении аналитической психологии к поэтико-художественному творчеству // Юнг, К. Феномен духа в искусстве и науке / К. Юнг. – М.: Ренессанс, 1992. – С. 80-93
71. Ясперс, К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс. – М.: Политиздат, 1991. – С. 28-527.

Дополнительная литература:

Оригинальные тексты:

1. Аристотель Метафизика. О душе // Соч.: в 4 т. – М.: Мысль, 1983. – Т.1. – 550 с.
2. Бердяев, Н.А. Самопознание / Н.А. Бердяев. – Л.: Лениздат, 1991. – 332 с.
3. Бердяев, Н.А. Судьба России / Н.А. Бердяев. – М.: Философское общество, 1990. – С. 1-89
4. Вернадский, В.И. Научная мысль как планетарное явление / В.И. Вернадский. – М.: Наука, 1991. – 272 с.
5. Гегель, Г. Феноменология духа / Г. Гегель. – СПб.: Наука, 1992. – 503 с.
6. Гегель, Г. Энциклопедия философских наук: в 3 т. / Г. Гегель. – М.: Мысль, 1977. – Т.1. – Философия духа. – 411 с.
7. Гоббс, Т. О свободе и необходимости // Соч.: в 2 т. – Мысль, 1991. – Т.1. – С. 574-611
8. Грёзы о земле и небе. Антология русского космизма. – СПб.: Наука, 1995. – С. 30-83
9. Булгаков, С.Н. Философия хозяйства / С.Н. Булгаков. – М.: Наука, 1990. – 412 с.
10. Деррида, Ж. Позиции / Ж. Деррида. – Киев: Дух и литера, 1996. – 182 с.
11. Деррида, Ж. Золы угасшей прах // Искусство кино. – 1992. - № 8. – С. 80-93
12. Ильин, И.А. О русской идее. О России // Русская идея: Сборник произведений русских мыслителей. – М.: Айрис-пресс, 2004. – С. 402-447
13. Кант, И. Критика чистого разума / И. Кант. – Симферополь: Реноме, 2003. – 464 с.
14. Кьеркегор, С. Наслаждение и долг / С. Кьеркегор. – Киев: Айрланд, 1994. – 420 с.
15. Леонтьев, К.А. Византизм и славянство. Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения // Избранное. – М.: Рарогъ, 1993. – С. 19-111, 119-166
16. Локк, Д. Опыты о человеческом разуме // Соч.: в 3 т. – М.: Мысль, 1986. – Т.1. – 384 с.
17. Лосев, А.Ф. Бытие. Имя. Космос / А.Ф. Лосев. – М.: Мысль, 1993. – 958 с.
18. Лосский, Н.О. Характер русского народа // Лосский, Н.О. Условия абсолютного добра / Н.О. Лосский. – М.: Политиздат, 1991. – С. 238-350
19. Плотин Эннеады / Плотин. – Киев: УЦИММ ПРЕСС, 1995. – 352 с.
20. Психоанализ и культура. Избранные труды К. Хорни и Э. Фромма. – М.: Мысль, 1995. – 623 с.
21. Секст-Эмпирик Три книги Пирроновых положений // Соч.: в 2 т. – М.: Мысль, 1976. – Т.2. – С. 207-317
22. Соловьёв, Вл. Смысл любви. Три разговора // Соч.: в 2 т. – М.: Мысль, 1990. – Т. 2. – С. 493-547, 635-762
23. Соловьёв, Вл. Красота в природе. Общий смысл искусства // Соч.: в 2 т. – М.: Мысль, 1990. – Т. 2. – С. 531-389, 390-404
24. Флоренский, П.А. У водоразделов мысли // Соч.: в 2 т. – М.: Правда, 1990. – Т.2. – 340 с.
25. Фрейд, З. Толкование сновидений / З. Фрейд. – М.: Академический проект, 2007. – 512 с.
26. Фрейд, З. Тотем и табу / З. Фрейд. – СПб.: Азбука, - классика, 2005. – 162 с.

27. Фрейд, З. Художник и фантазирование / З. Фрейд. – М.: Республика, 1995. – 400 с.
28. Фромм, Э. Психоанализ и этика. Человек для самого себя / Э. Фромм. – М.: Республика, 1993. – С. 19-186
29. Фромм, Э. Бегство от свободы / Э. Фромм. – М.: Прогресс, 1995. – 256 с.
30. Фромм, Э. Искусство любить / Фромм, Э. Душа человека / Э. Фромм. – М.: Акт, 1998. – С. 171-260
31. Шеллинг, Ф. Введение в философию мифологии // Соч.: в 2 т. – М.: Мысль, 1987. – Т.2. – С. 159-374
32. Юнг, К. Сознание и бессознательное / К. Юнг. – М.: Академический проект, 2000. – 304 с.
33. Структура психики и архетипы / К. Юнг. – М.: Академический проект, 2009. – 303.

Монографии:

1. Аверинцев, С.С. София-логос. Словарь / С.С. Аверинцев. – Киев: Дух и литера, 2006. – 912 с.
2. Бородай, Т.Ю. Рождение философских понятий. Бог и материя в диалогах Платона / Т.Ю. Бородай. – М.: Савин С.А., 2008 – 284 с.
3. Гайденоко, П.П. Вл. Соловьёв и философия Серебряного века / П.П. Гайденоко. – М.: Прогресс – Традиция, 22001. – 469 с.
4. Дугин, А.Г. Мартин Хайдеггер: Возможность русской философии / А.Г. Дугин. – М.: Академический проект, 2012. – 501 с.
5. Мазин, В. Субъект Фрейда и Дерриды / В. Мазин. – СПб.: Алетейя, 2010. – 256 с.
6. Мамардашвили, М.К. Лекции по античной философии / М.К. Мамардашвили. – М.: Аграф, 1997. – 201 с.
7. Мамардашвили, М.К. Необходимость себя / М.К. Мамардашвили. – Лабиринт, 1996. – 429 с.
8. Мамардашвили, М.К. Очерк современной европейской философии / М.К. Мамардашвили. СПб.: Азбука, 2012. – 600 с.
9. Манн, Т. Шопенгауэр. Фрейд и будущее. Философия Ницше в свете нашего опыта / Манн, Т. Аристократия духа: Сборник очерков, статей и эссе / Т. Манн. – М.: Культурная революция, 2009. – С. 190-230, 244-266, 295-331
10. Межуев, В.М. Маркс против марксизма: Статьи на непопулярную тему / В.М. Межуев. – М.: Культурная революция, 2007. – 171 с.
11. Мотрошилова, Н.В. Мыслители России и философия Запада / Н.В. Мотрошилова. – М.: Республика, 2007. – 462 с.
12. Сергеев, К.А. Ренессансная основа антропоцентризма / К.А. Сергеев. – СПб.: Наука, 2007. – 592 с.
13. Шестаков, В. Философия и культура Возрождения / В. Шестаков. – СПб.: Нестор история, 2007. – 272.

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: 01.03.2024).
2. Информационный портал «Библиотека Максима Мошкова». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.ru/filosof/> (дата обращения: 01.03.2024).
3. Информационный портал «PSYLIB». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.psylib.kiev.ua/> (дата обращения: 01.03.2024).
4. Информационный портал «Цифровая библиотека по философии». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.filosof.historie.ru/> (дата обращения: 01.03.2024).
5. Информационный портал «Библиотека Гумер». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gumer.info> (дата обращения: 01.03.2024).

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. Трактровка 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 2024 Художник-технолог сцены очная.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

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

Программу составил(и):

кандидат исторических наук, профессор Савельева Валентина Георгиевна

кандидат исторических наук, доцент Сурева Наталья Викторовна

Рабочая программа дисциплины

История России

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1123)

составлена на основании учебного плана:

2024 Художник-технолог сцены очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра философии и истории

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2028 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 поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	
УК-1.1: Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи.	
УК-1.2: Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи.	
УК-1.3: Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки.	
УК-1.4: Грамотно, логично, аргументировано формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности.	
УК-1.5: Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи.	
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	
УК-5.1: Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп.	
УК-5.2: Демонстрирует 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.	
УК-5.3: Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.	
ОПК-1: Способен понимать и применять особенности выразительных средств искусства на определенном историческом этапе	
ОПК-1.1: Анализирует особенности выразительных средств искусства определенного исторического периода.	
ОПК-1.2: Применяет в собственной профессиональной деятельности знания особенностей выразительных средств искусства.	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	– примеры разрешения проблемных ситуаций на макроуровне и в межличностных 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 Великорусского 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. Круги 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 зачета 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 зачета 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. Постигание 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. Костилов 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: 01.09.2024).

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;
- выборка 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 (немецкий)

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра иностранных языков**
Учебный план 2024 Художник-технолог сцены очная.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **8 ЗЕТ**

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

Программу составил(и):

б/с, старший преподаватель Искандарян Роза Самвеловна

Рабочая программа дисциплины

Иностранный язык (немецкий)

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1123)

составлена на основании учебного плана:

2024 Художник-технолог сцены очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра иностранных языков

Протокол от 17.06. 2024 г. № 8

Срок действия программы: 2024-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Филатова Владислава Игоревна

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	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Иностранный язык в сфере профессионального общения

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)	
УК-4.1: Выбирает на государственном и иностранном (-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль делового общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами.	
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 информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных 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: Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) языке(ах).	
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-4.4: Демонстрирует интегративные умения использовать диалогическое общение для сотрудничества в академической коммуникации общения: •внимательно слушая и пытаясь понять суть идей других, даже если они противоречат собственным воззрениям; •уважая высказывания других как в плане содержания, так и в плане формы; •критикуя аргументированно и конструктивно, не задевая чувств других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям взаимодействия.	
В результате освоения программы обучающийся способен вести дискуссию на изучаемом языке в пределах общих тем, и тем, связанных с культурой искусством, аргументированно и уважительно отстаивая свою точку зрения.	
УК-4.5: Демонстрирует умение выполнять перевод профессиональных текстов с иностранного (-ых) на государственный язык и обратно.	
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 воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	
УК-5.1: Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп.	
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: Демонстрирует 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 программы обучающийся способен выстраивать социальное взаимодействие с учётом различия культур и религий в родной стране и странах изучаемого языка.	
УК-5.3: Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.	
В результате освоения программы обучающийся способен выстраивать социальное взаимодействие с учётом социокультурных особенностей в родной стране и странах изучаемого языка в целях успешного выполнения профессиональных задач в области культуры и искусства и усиления социальной интеграции.	

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	4
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	6
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 предложения 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.

- Множественное число существительных.
- Исчисляемые и неисчисляемые существительные.
- Личные местоимения в именительном падеже.
- Глагол «haben», «sein».
- Артикли «Der, Die, Das» и «Dieser– Jener».
- Конструкция «Es gibt» и глагол «Koennen».
- Выражение принадлежности - притяжательные местоимения.
- Спряжение сильных и слабых глаголов в настоящем времени. Изменение гласных.
- Личные местоимения в Nominativ/Akkusativ.
- Повелительное наклонение.
- Сравнительная степень прилагательных.
- Склонения существительных. Падежи - Nominativ/Akkusativ/Dativ.
- Отрицание. Nicht/Nichts/Kein.
- Perfect - "War/Hatte".
- Спряжение сильных глаголов
- Формы сильных глаголов.
- Предлоги времени, места.
- Способы выражения будущего.
- Прилагательные и наречия. Отличия.
- 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.

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 Sonderfaelle 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 (немецкий)

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой

Кафедра иностранных языков

Учебный план

2024 Художник-технолог сцены очная.plx

52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

8 ЗЕТ

Часов по учебному плану

288

в том числе:

Виды контроля в семестрах:

зачет 1,2,3

контрольная работа 1,2,3,4

экзамен 4

аудиторные занятия

116

самостоятельная

109

часов на контроль

63

Программу составил(и):

б/с, старший преподаватель Искандарян Роза Самвеловна

Рабочая программа дисциплины

Иностранный язык (немецкий)

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1123)

составлена на основании учебного плана:

2024 Художник-технолог сцены очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра иностранных языков

Протокол от 17.06. 2024 г. № 8

Срок действия программы: 2024-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Филатова Владислава Игоревна

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	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Иностранный язык в сфере профессионального общения

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)	
УК-4.1: Выбирает на государственном и иностранном (-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль делового общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами.	
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 информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных 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: Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) языке(ах).	
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-4.4: Демонстрирует интегративные умения использовать диалогическое общение для сотрудничества в академической коммуникации общения: •внимательно слушая и пытаясь понять суть идей других, даже если они противоречат собственным воззрениям; •уважая высказывания других как в плане содержания, так и в плане формы; •критикуя аргументированно и конструктивно, не задевая чувств других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям взаимодействия.	
В результате освоения программы обучающийся способен вести дискуссию на изучаемом языке в пределах общих тем, и тем, связанных с культурой искусством, аргументированно и уважительно отстаивая свою точку зрения.	
УК-4.5: Демонстрирует умение выполнять перевод профессиональных текстов с иностранного (-ых) на государственный язык и обратно.	
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 воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	
УК-5.1: Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп.	
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: Демонстрирует 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 программы обучающийся способен выстраивать социальное взаимодействие с учётом различия культур и религий в родной стране и странах изучаемого языка.	
УК-5.3: Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.	
В результате освоения программы обучающийся способен выстраивать социальное взаимодействие с учётом социокультурных особенностей в родной стране и странах изучаемого языка в целях успешного выполнения профессиональных задач в области культуры и искусства и усиления социальной интеграции.	

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	4
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	6
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 предложения 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.

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 Sonderfaelle 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.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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 2024 Художник-технолог сцены очная.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **8 ЗЕТ**

Часов по учебному	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

Рецензент(ы):

, Доцент Архипова Ольга Николаевна

Рабочая программа дисциплины

Иностранный язык

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1123)

составлена на основании учебного плана:

2024 Художник-технолог сцены очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра иностранных языков

Протокол от 17.06.2024 г. № 8

Срок действия программы: 2024-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Филатова Владислава Игоревна

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 осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)	
УК-4.1: Выбирает на государственном и иностранном (-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль делового общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами.	
УК-4.2: Использует информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках	
УК-4.3: Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) языке(ах).	
УК-4.4: Демонстрирует интегративные умения использовать диалогическое общение для сотрудничества в академической коммуникации общения: •внимательно слушая и пытаясь понять суть идей других, даже если они противоречат собственным воззрениям; •уважая высказывания других как в плане содержания, так и в плане формы; •критикуя аргументированно и конструктивно, не задевая чувств других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям взаимодействия.	
УК-4.5: Демонстрирует умение выполнять перевод профессиональных текстов с иностранного (-ых) на государственный язык и обратно.	
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	
УК-5.1: Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп.	
УК-5.2: Демонстрирует 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.	
УК-5.3: Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.	

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	Определительные, 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. Волкова Л.Б., Лужковская М.Ф. Российско-китайский перекресток. Златоуст.– 2019. – 138 с.
2. Иванова И.С., Карамышева Л.М., Куприянова Т.Ф., Мирошникова М.Г. Синтаксис. Практическое пособие по русскому языку как иностранному. Златоуст. – 2017. – 364 с.
3. Егорова А.Ф. Трудные случаи русской грамматики. Златоуст. – 2019. – 100 с.
4. Латышева, А. Н. Русская практическая грамматика. Russian Grammar in use. В1. Златоуст. – 2023. - 340 с.
5. Бархударова Е.Л. , Панков Ф. И. По-русски - с хорошим произношением: практический курс звучащей речи. Учебное пособие для иностранных учащихся гуманитарных специальностей. М.: Русский язык, 2023. — 192 с.
6. Аладышкина Л. В., Журавлева Е. А., Русский язык для художников: Учебное пособие по языку специальности для иностранных студентов. СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2022. — 136 с.,

Дополнительная литература:

1. Аксенова, М. П. Сборник упражнений по русскому языку для иностранных студентов, стажеров, аспирантов / М. П. Аксенова. — М. : МГУ, 1989. — 257 с.
2. Артемова, О. А. Пособие для занятий по фонетике и интонации русского языка / О. А. Артемова, Н. В. Лебедева. — М. : Русский язык, 1975. — 75 с.
3. Вандышева, Г. Н. Наиболее употребительные термины и словосочетания по искусству / Г. Н. Вандышева. — М. : Русский язык, 1979. — 80 с.
4. Василенко, Е. В. Russian Verb Aspects / Е. В. Василенко. — М. : Русский язык, 1988. — 228 с.
5. Гапочка, И. К. Я читаю по-русски. Книга для чтения со словарем / И. К. Галочка. — М. : Русский язык, 2003. — 117 с.
6. Глазунова, О. И. Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях. Морфология / О. И. Глазунова. — СПб. : Златоуст, 2002. — 473 с.
7. 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: 01.09.2016).
8. Кривоносов, А. Д., Знаю и люблю русские глаголы / А. Д. Кривоносов, Т. Ю. Редькина. — СПб. : Омега, 1996. — 72 с.
9. Московкин, Л. В. Сборник грамматических упражнений / Л. В. Московкин, Л. В. Сильвина. — СПб. : СМИОПРЕСС, 2004. — 126 с.
10. Муравьева, Л. С. Глаголы движения / Л. С. Муравьева. — М. : Русский язык, 2001. — 72 с.
11. Назариан, Р. Э. Пособие по развитию навыков устной речи / Р. Э. Назариан. — ЛГУ : Театр, 1967. — 118 с.
12. Овсиенко, Ю. Г. Русский язык для начинающих / Ю. Г. Овсиенко. — М.: Русский язык, 2004. — 448 с.
13. Пулькина, И. М. Практическая грамматика с упражнениями / И. М. Пулькина. — М. : Русский язык, 2002. — 518 с.
14. Розенталь, Д. Э. Разговорная практика на уроках русского языка / Д. Э. Розенталь. — М. : Русский язык, 1989. — 212 с.
15. Хавронина, С. А. Русский язык в упражнениях / С. А. Хавронина, А. И. Широоченская. — М. : Русский язык, 2009. — 382 с.
16. 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:

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 19.05.2024).

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 2024 Художник-технолог сцены очная.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **8 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	288	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 1,2,3
		контрольная работа 1,2,3,4
		экзамен 4
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 - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1123)

составлена на основании учебного плана:

2024 Художник-технолог сцены очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра иностранных языков

Протокол от 17.06. 2024 г. № 8

Срок действия программы: 2024-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Филатова Владислава Игоревна

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	История зарубежного ИЗО
2	История зарубежного театра
3	История зарубежной литературы
4	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
5	Преддипломная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)	
УК-4.1: Выбирает на государственном и иностранном (-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль делового общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами.	
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 информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных 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: Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) языке(ах).	
В результате освоения программы обучающийся способен осуществлять письменную коммуникацию в деловой среде с использованием словарей и современных компьютерных технологий.	
УК-4.4: Демонстрирует интегративные умения использовать диалогическое общение для сотрудничества в академической коммуникации общения: •внимательно слушая и пытаясь понять суть идей других, даже если они противоречат собственным воззрениям; •уважая высказывания других как в плане содержания, так и в плане формы; •критикуя аргументированно и конструктивно, не задевая чувств других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям взаимодействия.	
В результате освоения программы обучающийся способен вести дискуссию на изучаемом языке в пределах общих тем, и тем, связанных с культурой искусством, аргументированно и уважительно отстаивая свою точку зрения.	
УК-4.5: Демонстрирует умение выполнять перевод профессиональных текстов с иностранного (-ых) на государственный язык и обратно.	
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 воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	
УК-5.1: Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп.	
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: Демонстрирует 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 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.	
УК-5.3: Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.	
В результате освоения программы обучающийся способен выстраивать социальное взаимодействие с учётом социокультурных особенностей в родной стране и странах изучаемого языка в целях успешного выполнения профессиональных задач в области культуры и искусства и усиления социальной интеграции.	

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 19в. Прилагательные ж.р., мн. ч.; Личные местоимения. /Пр/	1	6
1.4	Литература Франции и России 20в. 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 <i>être</i> и <i>avoir</i>. 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). Экзамен, завершающий изучение курса французского языка, проводится в конце четвёртого семестра и включает в себя: 1. Перевод текста с французского языка на русский язык (со словарем). 2. Монологическое высказывание по одной из пройденных тем. 4. Чтение наизусть стихотворений французских 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: 15.05.2024). 2. Французский телеканал международного телевидения. [Электронный ресурс]. URL: http://www.TV5MONDE/ (дата обращения: 15.05.2024).

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.

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 французском 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 театральной техники и технологии**
Учебный план 2024 Художник-технолог сцены очная.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

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 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 - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1123)

составлена на основании учебного плана:

2024 Художник-технолог сцены очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театральной техники и технологии

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2028 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	• 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:	
1	Расчет театральных конструкций
2	Устройство и оборудование сцены
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Технология театрального производства (6 сем.-ЭО)
2	Механооборудование современной сцены
3	Основы управления
4	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
5	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).	
УК-8.2: 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.	
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; комплексный характер проблемы;
3.1.3	- основные методы защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;

3.1.4	- принципы рационального природопользования;
3.1.5	- принципы и способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях;
3.1.6	- меры пожарной безопасности в театрах, концертных залах и др. организациях культуры и искусств;
3.1.7	- 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. Принцип «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: 12.05.2024). 2. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации : Утверждена Президентом РФ 09.09.2000 г. № Пр-1895. – URL: http://base.garant.ru/182535/ (дата обращения: 12.05.2024). 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: 12.05.2024). 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: 12.05.2024). 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: 12.05.2024). 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: 12.05.2024). 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 12.05.2024). 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: 12.05.2024). 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 12.05.2024). 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 12.05.2024). 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 12.05.2024). 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/prikaz-minkultury-rf-ot-06011998-n-2/ (дата обращения: 12.05.2024). 13. Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ 13-01-94). – URL: http://base.garant.ru/188038/ (дата обращения: 12.05.2024). 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: 12.05.2024). 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: 12.05.2024). 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: 12.05.2024). 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: 12.05.2024).

Основная литература:

1. Абрамов, В. В. Безопасность жизнедеятельности / В. В. Абрамов. – Москва : СПбГУП, 2018. – 456 с.
2. Каракеев, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для вузов / В. И. Каракеев, 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: 12.05.2024).
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: 12.05.2024).
3. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». – URL: <http://www.consultant.ru/> (дата обращения: 12.05.2024).
4. Единая общероссийская справочно-информационная система по охране труда (ЕИСОТ). – URL: <http://www.eisot.ru/> (дата обращения: 12.05.2024).
5. Официальный сайт журнала «Безопасность жизнедеятельности». – URL: <http://novtex.ru/bjd/> (дата обращения: 12.05.2024).
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: 12.05.2024).
7. Каталог электронных образовательных ресурсов по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) / Социальная сеть работников образования. – URL: <https://nsportal.ru/user/277927/page/katalog-elektronnykh-obrazovatelnykh-resursov-po-osnovam-bezopasnosti> (дата обращения: 12.05.2024).

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 соотношение 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»

Русский язык и культура речи

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра литературы и искусства**
Учебный план 2024 Художник-технолог сцены очная.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

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):

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 - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1123)

составлена на основании учебного плана:

2024 Художник-технолог сцены очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра литературы и искусства

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2028 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	Б1.О
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».	
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 осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)	
УК-4.1: Выбирает на государственном и иностранном (-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль делового общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами.	
УК-4.2: Использует информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках	
УК-4.3: Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) языке(ах).	
УК-4.4: Демонстрирует интегративные умения использовать диалогическое общение для сотрудничества в академической коммуникации общения: •внимательно слушая и пытаясь понять суть идей других, даже если они противоречат собственным воззрениям; •уважая высказывания других как в плане содержания, так и в плане формы; •критикуя аргументированно и конструктивно, не задевая чувств других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям взаимодействия.	
УК-4.5: Демонстрирует умение выполнять перевод профессиональных текстов с иностранного (-ых) на государственный язык и обратно.	

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/	2	1
1.2	Функциональные стили русского языка. /Пр/	2	2
1.3	Понятие стилистической (речевой ошибки). /Пр/	2	2
1.4	Лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. /Пр/	2	2
1.5	Виды словарей. /Пр/	2	1
1.6	Самостоятельная работа /Ср/	2	12
	Раздел 2. Орфография		
2.1	Орфограммы в корне слова. /Пр/	2	2
2.2	Орфограммы в приставках. /Пр/	2	2
2.3	Гласные после шипящих в корне, суффиксе, окончании слов разных частей речи. /Пр/	2	2
2.4	«Н» и «НН» в суффиксах разных частей речи. /Пр/	2	2
2.5	Безударные личные окончания глаголов и суффиксы причастий. /Пр/	2	2
2.6	Приставки и частицы «НЕ» и «НИ». /Пр/	2	2
2.7	Правописание сложных слов. /Пр/	2	1
2.8	Правописание служебных частей речи. /Пр/	2	1
2.9	Самостоятельная работа /Ср/	2	13
	Раздел 3. Пунктуация		
3.1	Основы пунктуации. /Пр/	2	2
3.2	Обособленные члены предложения. /Пр/	2	1
3.3	Сложное предложение. /Пр/	2	1
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	2	12
3.5	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	2	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
не предусмотрены
5.2. Темы письменных работ
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.
5.3. 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. СПб, 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. Дружбам 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: 01.09.2024).
2. Информационный портал. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gramota.ru/> (дата обращения: 01.09.2024)
3. Портал культуры письменной речи. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gramma.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).
4. Служба русского языка. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.slovari.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).
5. Служба тематических толковых словарей. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.glossary.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).

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.

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 2024 Художник-технолог сцены очная.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

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 - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1123)

составлена на основании учебного плана:

2024 Художник-технолог сцены очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра актерского искусства

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2028 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 дисциплины «Психология и педагогика» является обязательной составляющей профессиональной подготовки художника-технолога вне зависимости от профиля его подготовки. В процессе изучения данной дисциплины студенты приобретают знания, способствующие реализации навыков и в профессиональном драматическом театре, и в кукольном театре. Владение анализом поведенческой мотивации, понимание анатомии конфликтов, знание законов формирования личности, представление о возрастных и психофизиологических особенностях поможет будущему художнику-технологу эффективно взаимодействовать с другими работниками творческих цехов при создании художественного оформления драматического или кукольного спектакля, концертной программы, представления. Знания могут быть использованы в педагогической деятельности.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Основы управления
2	Социология
3	Философия
4	Основы государственной культурной политики. Культурология
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	
УК-1.1: Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи.	
Знает: - фундаментальные основы психологической науки Умеет: - самостоятельно приобретать и систематизировать психологические знания Владеет: - навыками сбора, анализа и систематизации научной психологической информации	
УК-1.2: Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи.	
Знает: - основные направления и научные школы в психологии Умеет: - выделять и анализировать основные идеи в информационных психологических источниках Владеет: - представлениями о способах поиска решений на основе практических действий	
УК-1.3: Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки.	
Знает: - особенности психологии как науки; Умеет: - определять круг возможных стратегий по разрешению проблемных ситуаций Владеет: - представлениями о практических способах по разрешению проблемных ситуаций	
УК-1.4: Грамотно, логично, аргументировано формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности.	

-основы психологии общения Умеет: -применять риторические приемы в общении Владеет: - навыками оформления результатов анализа в устной и письменной формах
УК-1.5: Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи.
Знает: - базовые понятия, категории и закономерности психологической науки Умеет: - классифицировать проблемные ситуации и пути выхода из них Владеет: - основными психологическими приемами взаимодействия с проблемной ситуацией
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде
УК-3.1: Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет свою роль в команде
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: Понимает особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности (выбор категорий групп людей осуществляется образовательной организацией в зависимости от целей подготовки – по возрастным особенностям, по этническому или религиозному признаку, социально незащищенные слои населения и т.п.).
Знает: - законы развития личности и основные проявления личностных свойств; - основные психологические закономерности коммуникативного и поведенческого актов 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-3.3: Предвидит результаты (последствия) личных действий и планирует последовательность шагов для достижения заданного результата
Знает: - психологические методики выстраивания последовательности действий для достижения нужного результата Умеет: - разрабатывать личную и командную психологические стратегии для достижения нужного результата Владеет: - навыками первичного анализа и построения эффективной коммуникации для совместной деятельности и навыками самомотивации и самопродвижения для достижения цели
УК-3.4: Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в т. ч. участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов работы команды
Знает: - психологические особенности взаимодействия и общения в коллективе Умеет: - эффективно выстраивать стратегию воздействия на поведение других членов коллектива Владеет: - основными методами построения бесконфликтных взаимоотношений с партнерами в процессе профессиональной деятельности
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.1: Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп.
Знает: - основные понятия психологии и основные психологические научные направления Умеет: - организовать свою самостоятельную работу по изучению основной и дополнительной литературы, эффективно и рационально использовать собственные психологические возможности Владеет: - навыками сбора и анализа психологической информации; - элементарными навыками диагностики и развития собственных психических функций

УК-5.2: Демонстрирует 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. Знает: - особенности межэтнических и социальных конфликтов; - причины возникновения барьеров непонимания в общении Умеет: - управлять общением в соответствии со своими с социальными особенностями и особенностями окружающих людей Владеет: - навыками для налаживания уважительного отношения к социокультурным традициям в процессе общения с представителями различных социальных групп
УК-5.3: Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции. Знает: - специфику общения и его основные характеристики Умеет: - управлять общением в соответствии со своими индивидуально-психологическими особенностями и особенностями окружающих людей Владеет: - навыками для самореализации собственной личности в процессе общения
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
УК-6.1: Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы. Знает: - закономерности деятельности как психологической категории в активности личности и основные понятия о ресурсах личности Умеет: - организовывать и управлять своей деятельностью в соответствии со своими индивидуально -психологическими особенностями Владеет: - основными навыками саморегуляции, контроля и управления собственными действиями и использования своих внешних и внутренних ресурсов
УК-6.2: Понимает важность планирования перспективных целей собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда. Знает: - психологические основы селф- менеджмента с учетом упомянутых условий Умеет: - эффективно и рационально использовать собственные возможности психических процессов Владеет: - элементарными навыками диагностики и развития собственных психических процессов с учетом упомянутых условий
УК-6.3: Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда. Знает: - основы построения правильного целеполагания Умеет: - расставлять приоритеты целей в своей профессиональной деятельности Владеет: - навыками определения реалистических целей для профессионального роста
УК-6.4: Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при решения поставленных задач, а также относительно полученного результата. Знает: - основные понятия ресурсов личности и тайм-менеджмента Умеет: - оценить и рационально использовать собственный ресурсный потенциал Владеет: - первичными навыками психологической самодиагностики
УК-6.5: Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков Знает: - основные закономерности и принципы саморазвития Умеет: - организовать свою самостоятельную работу по изучению основной и дополнительной литературы Владеет: - навыками сбора и анализа психологической информации, литературных источников

ОПК-4: Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области культуры и искусства
ОПК-4.1: Разрабатывает и реализует программы учебных дисциплин.
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
ОПК-4.2: Осуществляет педагогическую деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования.
Знает: - основы применения психологических и педагогических технологий, необходимых для работы с разными категориями обучающихся Умеет: - осуществлять учебное сотрудничество и совместную учебную деятельность обучающихся Владеет: - основными навыками методики преподавания и приемами современных педагогических технологий
ОПК-4.3: Выбирает эффективные педагогические системы и методы для решения конкретных педагогических задач.
Знает: - основные возрастные физиологические и психологические особенности обучающихся и 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-3: Способен преподавать дисциплины профессионального цикла.
ПКО-3.1: Знаком с основами дисциплин связанных с профессиональной деятельностью
Знает: - принципы и методологию построения образовательных программ в своей профессиональной области Умеет: - самостоятельно решать конкретные профессиональные задачи по формированию образовательных программ Владеет: - практическими навыками и приемами разработки и реализации учебных программ профессиональных дисциплин
ПКО-3.2: Использует навыки, приобретённые на практике, для актуализации содержания программ обучения
Знает: - методологические закономерности встраивания новых практических профессиональных навыков в теоретические основы своей профессиональной дисциплины Умеет: - применять практические навыки в теоретической области в процессе преподавания Владеет: - навыками творческой переработки информации и реализации данных знаний по теме в профессиональной сфере
ПКО-3.3: Способен организовать деятельность учащихся, направленную на освоение учебного материала
Знает: - основные психолого-педагогические дидактические приемы и методики для организации профессионального обучения Умеет: - проводить педагогическую диагностику овладения учебным материалом в профессиональной области Владеет: - навыками и приемами оценки степени усвоения образовательных программ
ПКО-3.4: Способен организовать педагогический контроль и оценку учебного материала по профессиональной тематике
Знает: - содержание основных профессиональных компетенций, на основе которых осуществляется оценка Умеет: - проводить мониторинг педагогической успешности обучения учащихся Владеет: - методами контроля и оценки образовательных результатов

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	2
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 укорененности. 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	4
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) Либидо
- 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

23. Под коммуникативной стороной общения понимается (ответ А):

- 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

24. Что НЕ относится к коммуникативным барьерам непонимания? (ответ Г)

- а) плохая дикция лектора
- б) использование лектором сленга
- в) использование непонятной для слушателей логики доказательств
- г) эмоциональная негативная реакция слушателей на лектора

25. Сколько существует типовых схем формирования первого впечатления? (ответ А)

- а) 3
- б) 5
- в) 4
- г) 2

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрено программой

5.3. Фонд оценочных средств

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется по результатам ответов студентов на тестовые задания, предложенные педагогом по окончании прослушанного ими лекционного курса.

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).

см. приложение

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: 30.08.2024).
2. Информационный портал «Гештальтпсихология». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.geshtaltpsy.ru/> (дата обращения: 30.08.2024).
3. Информационный портал «История психологии». [Электронный ресурс]. URL: <http://psychistory.ru/> (дата обращения: 30.08.2024).
4. Канал «Простая психология». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.youtube.com/user/SimplePsychology/> (дата обращения: 30.08.2024).
5. Научная электронная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://elibrary.ru/> (дата обращения: 30.08.2024).
6. Университетская информационная система Россия. [Электронный ресурс]. URL: <http://uisrussia.msu.ru/> (дата обращения: 30.08.2024).
7. Библиотека Губер. Психология. Райх Вильгельм. Анализ характера. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/rayh/ (дата обращения: 30.08.2024).
8. Информационный портал «Психологические тесты». [Электронный ресурс]. URL: <http://test.msk.ru/> (дата обращения: 30.08.2024).
9. «Глубинная психология». [Электронный ресурс]. URL: <https://psyoffice.ru/> (дата обращения: 30.08.2024).
10. Информационный портал «Студопедия. Лекции, уроки по психологии». [Электронный ресурс]. URL: <http://studopedia.ru/psihologiya.php> (дата обращения: 30.08.2024).

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 театре. Владение анализом поведенческой мотивации, понимание анатомии конфликтов, знание законов формирования личности, представление о возрастных и психофизиологических особенностях поможет будущему художнику-технологу эффективно взаимодействовать с другими работниками творческих цехов при создании художественного оформления 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 2024 Художник-технолог сцены очная.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

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 - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1123)

составлена на основании учебного плана:

2024 Художник-технолог сцены очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра философии и истории

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2028 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 России
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Организация театрального дела
3	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-5: Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации	
ОПК-5.1: Планирует творческую деятельность с учетом концепции современной государственной культурной политики Российской Федерации.	
ОПК-5.2: Осуществляет педагогическую деятельность в области искусства, соотнося ее с кругом задач 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	12
	Раздел 2. Исторические аспекты формирования культурологического знания		
2.1	Истоки формирования новоевропейского понятия «культура». /Лек/	5	2
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	Специфика государственной культурной политики в РФ. /Лек/	5	2
2.10	Самостоятельная работа /Ср/	5	21
2.11	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 радицентрического новоевропейского проекта (Р. Декарт, Т. Гоббс, Д. Юм). 12. Эпоха Просвещение, 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. 20. Специфика государственной культурной политики в РФ. Основные элементы.
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. Солониной 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. Пайдейя. 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 эллинизм 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. Постигание 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. Фрэнсер 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. Архетип 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: 01.09.2024).

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 2024 Художник-технолог сцены очная.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **8 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	288	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 1,3,5
		зачет 2,4
аудиторные занятия	146	
самостоятельная	19	
часов на контроль	123	

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 - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1123)

составлена на основании учебного плана:

2024 Художник-технолог сцены очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра зарубежного искусства

Протокол от ____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Максимов Вадим Игоревич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель данного курса – получение будущими специалистами театрального дела – артистами – 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	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3	Эксплуатационная практика
4	Преддипломная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	
УК-5.1: Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп.	
УК-5.2: Демонстрирует 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.	
УК-5.3: Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.	
ОПК-1: Способен понимать и применять особенности выразительных средств искусства на определенном историческом этапе	
ОПК-1.1: Анализирует особенности выразительных средств искусства определенного исторического периода.	
ОПК-1.2: Применяет в собственной профессиональной деятельности знания особенностей выразительных средств искусства.	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	Основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии литературы; исторические факты и имена, связанные с созданием конкретных произведений мировой литературы, включая современные; материальную культуру и быт разных времен и народов
3.2	Уметь:
3.2.1	Оценивать достижения художественной культуры на основе знания исторического контекста; анализировать произведения литературы и искусства
3.3	Владеть:
3.3.1	Профессиональной лексикой, грамотно использовать ее в своей деятельности; 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	9
1.2	Литература Древнего Рима. /Лек/	1	6
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	1	3
	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	3
2.4	Творчество Данте и итоги литературной истории средневековья. /Лек/	1	2
2.5	Самостоятельная работа /Ср/	1	3
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	2
3.3	Французская литература эпохи Возрождения (XVI век). /Лек/	2	4
3.4	Литература эпохи Возрождения в Испании (конец XV – начало XVII века). /Лек/	2	4
3.5	Возрождение в Англии (XVI век). /Лек/	2	4
	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	7
6.3	Французская литература эпохи романтизма. /Лек/	3	7
6.4	Итальянская литература эпохи романтизма. /Лек/	3	2
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	6
7.2	Английская литература классического реализма. /Лек/	4	5
7.3	Американская литература классического реализма. /Лек/	4	5
7.4	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	4	6
	Раздел 8. ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX –XX ВЕКА		
8.1	Французская литература. /Лек/	4	14
8.2	Английская литература конца XIX - XX века /Лек/	5	12
8.3	Литература Германии конца XIX – XX веков. /Лек/	5	6
8.4	Литература Австрии XX века. /Лек/	5	3
8.5	Итальянская литература конца XIX - XX века. /Лек/	5	3
8.6	Литература США XX века /Лек/	5	6
8.7	Самостоятельная работа /Ср/	5	6
8.8	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// Ирландские 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. Коронование 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. Гапсаров. М., 1975 (ЛП). Вийон Ф. Стихи / Сост. и комм. Г. Косикова. М., 1984. Фаблю: Старофранцузские новеллы / Вступ.ст. В. Дынник. М., 2004. Роман о Лицсе / 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 запросто. 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. Санктис, 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. Максимумы// Ларошфуко Ф. Максимумы. – Лабрюйер Ж. Характеры, или Нравы нынешнего века. – Кланье де Вовенарт Л. Введение в познание человеческого разума. – Шамфор Н.С.Р. Максимумы и мысли/ Сост., вступ. ст. М.С.Неклюдовой. М., 2004. Лабрюйер Ж. Характеры, или Нравы нынешнего века// В кн.: Ларошфуко Ф. Максимумы. – Лабрюйер Ж. Характеры, или Нравы нынешнего века. – Кланье де Вовенарт Л. Введение в познание человеческого разума. – Шамфор Н.С.Р. Максимумы 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 (БВЛ). Свифт Дж. Путешествия Гулливера// Избранные произведения/ Вступ. ст. А. Ингера. М., 2004. Филдинг Г. История Тома Джонса, найденныша/ 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. Драммы / 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.Плавскиной. 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. Констан 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. Этрасская 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 Гекльберри Финна. Принц и нищий.)

Учебные пособия

1. Проскурнин, Б.М., Яшенкина, 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., Ощепков, 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. Основат, 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. Голодарь. 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.

Эллинистические 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 Жиль Бласа из Сантьяго де Чили/ 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. Прево 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. Элексиры 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. Шагреневая 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. Камю 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. Музиль 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: 01.09.2024). 2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 01.09.2024). 3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rsl.ru/ (дата обращения: 01.09.2024). 4. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: http://www.lib.spb.ru/ (дата обращения: 01.09.2024). 5. Open Library. [Электронный ресурс]. URL: http://www.openlibrary.org/ (дата обращения: 01.09.2024).	

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 2024 Художник-технолог сцены очная.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **7 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	252	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 3,5
		экзамен 4,6
аудиторные занятия	134	
самостоятельная	40	
часов на контроль	78	

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 - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1123)

составлена на основании учебного плана:

2024 Художник-технолог сцены очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра литературы и искусства

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Булышева Елена Владимировна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель данного курса – максимальное усвоение будущими актерами 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».	
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
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	
УК-5.1: Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп.	
УК-5.2: Демонстрирует 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.	
УК-5.3: Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.	
ОПК-1: Способен понимать и применять особенности выразительных средств искусства на определенном историческом этапе	
ОПК-1.1: Анализирует особенности выразительных средств искусства определенного исторического периода.	
ОПК-1.2: Применяет в собственной профессиональной деятельности знания особенностей выразительных средств искусства.	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии театра, литературы, музыки, кино; 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; 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	0,5
1.2	Древнерусская литература XII века. /Лек/	3	1,5
	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	5
3.2	Творчество А. С. Пушкина в движении русской литературы. /Лек/	3	7
3.3	Литературно-общественное движение 1826-1830-х годов. /Лек/	3	9
3.4	Литературно-общественное движение 1840-х годов. /Лек/	3	3
3.5	Самостоятельная работа /Зачёт/	3	6
	Раздел 4. Русская литература XIX века (вторая половина)		
4.1	Русская литература 1860-х годов. /Лек/	4	14
4.2	Литература 1870-х годов. /Лек/	4	8
4.3	Литература 1880-1890-х гг. /Лек/	4	8
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	2
6.3	Особенности развития прозы 1920-х гг. /Лек/	6	2

6.4	Тема революции и гражданской войны в прозе 1920-х гг. /Лек/	6	1
6.5	Традиция антиутопии в русской литературе 1920-х гг. /Лек/	6	1
6.6	Русская сатира 1920-х гг. /Лек/	6	1
6.7	Советский исторический роман 1920-х гг. /Лек/	6	1
6.8	Судьба интеллигенции и судьба народа в литературе эпохи. /Лек/	6	1
6.9	Судьбы поэзии в 1920 – 30-е гг. /Лек/	6	1
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	2
7.5	Литература эпохи Великой Отечественной войны. /Лек/	6	1
7.6	Литература первых послевоенных лет. /Лек/	6	1
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
Раздел 9. Русская литература 1970-х –1980-х гг.			
9.1	Литературная ситуация начала 1970 – 1980-х гг. /Лек/	6	4
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	28
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. Идеинная 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». Идейно-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 идеино-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 идеино-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 идейно-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. Великан 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. АН СССР, ИРЛИ. М., 1980-1983. 2. История русской литературы XIX века. 1800-1830-е годы: В двух частях / Под ред. В.Н. Аношкиной, Л.Д. Громовой. М., 2001. 3. Фортунатов Н.М, Уртимцев М.Г., Юханов И.С. История русской литературы XIX века: учебник для бакалавров. М., 2012. 4. Минералов Ю.И., Минералова И.Г. История русской литературы XIX века (70-90-е годы). М., 2006. 5. Русская литература рубежа веков (1890е - начало 1920-х годов): В 2 Кн. М., 2000-2001. 6. Минералов Ю.И., Минералова И.Г. История русской литературы XX века. 1900-1920-е годы. М., 2004. 7. Баевский В.С. История русской литературы XX века. М., 2003. 8. Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Русская литература XX века (1950-1990-е годы): В 2 т. М., 2010. 9. Черняк М.А. Отечественная литература XX-XXI вв. М., 2022. 10. Черняк М.А. Современная русская литература. М., 2022. 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. Лахшин 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. Стилистая 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. Буслакова 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 протопопы 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 «Трутен» (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. Пыры. 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. Крейцерова 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. Бабые царство. Скрипка Ротшильда. Студент. Учитель словесности. Рассказ старшего садовника. Дом с мезонином. Моя жизнь. Мужики. Человек в футляре. 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 Гарасья. 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. Тост. Искушение. Суламифь. Гранатовый браслет.

Листригоны. Звезда Соломона. Мандельштам О.Э. Стихотворения из сб. «Камень» и «Тристыя».

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 Опонаса. Смерть пионерки.
 Бакланов Г. Пядь земли. Июль 41 года. Карпухин. Друзья. Навеки девятнадцатилетние.
 Бек А. Волоколамские шоссе. Новое назначение.
 Белов В. Привычное дело. Плотницкие 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 Клина Самгина (1 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.
 Залыгин 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 Лукина. 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: 01.09.2024).
 2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).
 3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).
 4. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.spb.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).
 5. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.feb-web.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).

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 2024 Художник-технолог сцены очная.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **8 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	288	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 1,3,5
		зачет 2,4
аудиторные занятия	146	
самостоятельная	19	
часов на контроль	123	

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 - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1123)

составлена на основании учебного плана:

2024 Художник-технолог сцены очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра зарубежного искусства

Протокол от ____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Максимов Вадим Игоревич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель данного курса – получение будущими актерами 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 воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	
УК-5.1: Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп.	
УК-5.2: Демонстрирует 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.	
УК-5.3: Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.	
ОПК-1: Способен понимать и применять особенности выразительных средств искусства на определенном историческом этапе	
ОПК-1.1: Анализирует особенности выразительных средств искусства определенного исторического периода.	
ОПК-1.2: Применяет в собственной профессиональной деятельности знания особенностей выразительных средств искусства.	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	Основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии театра; 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; 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	5
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	2
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	5
7.2	Французский театр /Лек/	3	10
7.3	Немецкий, австрийский, швейцарский театр /Лек/	3	8
7.4	Английский и ирландский театр /Лек/	3	5
7.5	Итальянский театр /Лек/	3	2

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	16
8.2	Английский театр /Лек/	4	14
8.3	Самостоятельная работа /Зачёт/	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 работа /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, театральный 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 Джован Баттиста Алессандини.
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 «титовые» 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 Брами. Ансамбль Немецкого театра.
7. Театральная деятельность Макса Рейнхардта.
8. «Сон в летнюю ночь» Шекспира в постановке Рейнхардта.
9. «Царь Эдип» Софокла-Гофманстала в постановке Рейнхардта.
10. Работа Рейнхардта 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 Эрмете Новели и Эрмете 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 Жироу.
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 Ионеско.
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 Беолко. Второй диалог на деревенском языке (по Хрестоматии С.С.Мокульского. Т.1.)
Фламиньо 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. Подмененные (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. Оливы (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.

Минц. 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.
 Силонас В. Испанский театр XVI – XVII веков: От истоков до вершин. М., 1995.
 Силонас 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. Горадий. 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 Йост. 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.
 Клинггер Ф.-М. Буря и натиск // Там же.
 Гёте И.-В. Гёц фон Берлихинген. Клавиго. 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 Фiesco 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 актере // Дидро Д. Эстетика и литературная критика. М., 1980.
 Лекен – 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. Лаоон, 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 актеров // 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.
 Феррации 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.
 Фридлендер 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. Жакерия. // 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. Лорензаццо // 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 Макер (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.

еизов Б.Г. Между классицизмом и романтизмом: спор о драме в период Первой империи. Л., 1962.

Сальвини Ч. Томмазо Сальвини. 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 . Кренкебиль // 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 . Рванный 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.

Люнье-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.

Фукс 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 Кайнци. 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.

Филипп 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.

Пискатор 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 rig». 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.Йетса. 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 Пискалора 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.
 Силюнас 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'Нилла 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-Иертербург). СПб, 1992 (или-Антология французского сюрреализма. М., 1994).
Аполлинер Г. Грудь 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 Времени 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 прощание 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 трупой 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 Мартурано // Де Филиппо Э. Театр. М., 1983.
- Бетти У. Скандал во дворце правосудия // Современная итальянская пьеса: В 2 т. Т.1. М., 1973.
- Фо Д. Не играйте с архангелами // Современная драматургия. 1986. N 1.
- Вивiani Р. Неаполитанская деревня. Последний уличный бродяга // Вивiani 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. Порти 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. Стеклозверинец. 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: 01.09.2024).
2. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).

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 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 2024 Художник-технолог сцены очная.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **7 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	252	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 4,6
		зачет 3,5
аудиторные занятия	134	
самостоятельная	40	
часов на контроль	78	

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 - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1123)

составлена на основании учебного плана:

2024 Художник-технолог сцены очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра русского театра

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2028 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 будущих актёров, 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». 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
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 воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	
УК-5.1: Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп.	
УК-5.2: Демонстрирует 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.	
УК-5.3: Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.	
ОПК-1: Способен понимать и применять особенности выразительных средств искусства на определенном историческом этапе	
ОПК-1.1: Анализирует особенности выразительных средств искусства определенного исторического периода.	
ОПК-1.2: Применяет в собственной профессиональной деятельности знания особенностей выразительных средств искусства.	

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	1
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	3
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	3
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	3
1.20	Драматургия И. С. Тургенева (1818–1883) /Лек/	3	1
1.21	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	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	6
2.3	Драматургия А. К. Толстого (1817–1875) /Лек/	4	2
2.4	М. Е. Салтыков-Щедрин (1826–1889) и театр /Лек/	4	2
2.5	Драматургия А. В. Сухово-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	6
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	2

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	3
3.18	Лозунг А. В. Луначарского «Назад к Островскому!» (1923) и начало нового этапа развития театра /Лек/	5	1
3.19	Самостоятельная работа /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. Иностранные 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. Сухо-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 XV111 – 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 (Трумп). 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. Беспреданница. 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. «Беспреданница» 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. Амплуа 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: 01.09.2024).
2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).
3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).
4. Библиотека МХАТ им. А. П. Чехова. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.sptl.spb.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).
5. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.pu.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).
6. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.feb-web.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).
7. Open Library. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.openlibrary.org/> (дата обращения: 01.09.2024).

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 2024 Художник-технолог сцены очная.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

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, профессор 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 - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1123)

составлена на основании учебного плана:

2024 Художник-технолог сцены очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра литературы и искусства

Протокол от ____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2028 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	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	История русского ИЗО
3	История русского театра
4	История русской литературы
5	Преддипломная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	
УК-5.1: Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп.	
УК-5.2: Демонстрирует 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.	
УК-5.3: Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.	
ОПК-1: Способен понимать и применять особенности выразительных средств искусства на определенном историческом этапе	
ОПК-1.1: Анализирует особенности выразительных средств искусства определенного исторического периода.	
ОПК-1.2: Применяет в собственной профессиональной деятельности знания особенностей выразительных средств искусства.	
ОПК-2: Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства	
ОПК-2.1: Осуществляет творческую деятельность в сфере искусства в своей профессиональной области.	
ОПК-2.2: Анализирует этапы и результаты своей творческой деятельности в сфере искусства	

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	2
	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	2
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	4
	Раздел 8. Художественные течения в искусстве XX века		
8.1	Особенности периода /Лек/	2	1
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.Кольвигт 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. Стил 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 орденой 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 рококо 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 самодеятельного 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. Кишникова 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 2024 Художник-технолог сцены очная.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 3
		экзамен 4
аудиторные занятия	60	
самостоятельная	39	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, профессор Гришков Валерий Вячеславович

б/с, старший преподаватель Лизунов Константин Михайлович

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 - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1123)

составлена на основании учебного плана:

2024 Художник-технолог сцены очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра литературы и искусства

Протокол от ____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2028 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 воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	
УК-5.1: Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп.	
УК-5.2: Демонстрирует 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.	
УК-5.3: Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.	
ОПК-1: Способен понимать и применять особенности выразительных средств искусства на определенном историческом этапе	
ОПК-1.1: Анализирует особенности выразительных средств искусства определенного исторического периода.	
ОПК-1.2: Применяет в собственной профессиональной деятельности знания особенностей выразительных средств искусства.	
ОПК-2: Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства	
ОПК-2.1: Осуществляет творческую деятельность в сфере искусства в своей профессиональной области.	
ОПК-2.2: Анализирует этапы и результаты своей творческой деятельности в сфере искусства	

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
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	3	1
	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
2.7	Самостоятельная работа /Ср/	3	5
	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	Эпоха классицизма в России. /Лек/	4	4
3.5	Зарождение и эволюция сентиментализма и преромантических тенденций во второй половине XVIII века. /Лек/	4	2
3.6	Эволюция классицизма в первой половине XIX века. /Лек/	4	2
3.7	Романтизм в России в первой половине XIX века. /Лек/	4	2
3.8	Становление и эволюция демократического искусства второй половины XIX века. /Лек/	4	2
3.9	Самостоятельная работа /Ср/	4	33
	Раздел 4. Искусство конца XIX - XX вв.		
4.1	Поиски новых путей в искусстве конца XIX - начала XX веков. /Лек/	4	2
4.2	«Новейшие» течения конца XIX века и предреволюционного десятилетия. /Лек/	4	3
4.3	Искусство периода Гражданской войны (1917-1920 гг.) /Лек/	4	3
4.4	Искусство 1921-1932 годов. /Лек/	4	3
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	9

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. Пospelов Г.Г. Бубновы 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 2024 Художник-технолог сцены очная.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

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 СССР, профессор Петрова Тамара Васильевна

Рабочая программа дисциплины

Физическая культура и спорт

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1123)

составлена на основании учебного плана:

2024 Художник-технолог сцены очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра пластического воспитания

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Кузовлева Татьяна Евгеньевна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Овладение способами поддержания должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. Развитие тела и таких качеств, как выносливость, ловкость, быстрота, сила и гибкость. Готовность к освоению программы дисциплины "Элективные курсы по физической культуре и спорту".

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Должна быть успешно освоена программа дисциплины «Физическая культура» среднего общего или среднего профессионального образования.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Элективные курсы по физической культуре и спорту
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение 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: Поддерживает должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдает нормы здорового образа жизни	
Результат обучения: владеет основами анатомии, физиологии и высшей нервной деятельности, упражнениями для укрепления здоровья и профилактики профессиональных заболеваний.	
УК-7.2: Использует основы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий реализации конкретной профессиональной деятельности.	
Результат обучения: владеет грамотной техникой выполнения комплексов упражнений на развитие и совершенствование физических качеств, необходимых для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни.	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	Основы техники безопасности исполнения акробатических трюков, комплексов упражнений (растяжка, парные упражнения и др.).
3.2 Уметь:	
3.2.1	Поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
3.3 Владеть:	
3.3.1	Владеть всем пройденным теоретическим и практическим материалом для успешного применения всех навыков и знаний в жизни и профессиональной деятельности.

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	5
1.2	Коррекция веса и пропорций тела. Осанка. /Пр/	1	5
	Раздел 2. Подготовительные упражнения		
2.1	Аэробная нагрузка. Упражнения с гимнастическими скакалками: бег, прыжки. /Пр/	1	2
2.2	Растяжка. Индивидуальные упражнения. Упражнения в парах. Упражнения группами. /Пр/	1	4
2.3	Упражнения с отягощениями. /Пр/	1	4
	Раздел 3. Комплексы на развитие и совершенствование физических качеств		
3.1	Индивидуальные упражнения. /Пр/	1	2

3.2	Упражнения в парах. /Пр/	1	4
3.3	Упражнения группами. /Пр/	1	4
3.4	Самостоятельная работа над пройденным материалом разделов 1 -3 /Ср/	1	6
	Раздел 4. Комплексы упражнений с предметами		
4.1	Упражнения с гимнастическими палками: 1. Овладение техникой вращений. 2. Жонглирование. 3. Развивающие подвижность в суставах. /Пр/	2	4
	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	3
5.6	Рондат. /Пр/	2	3
5.7	Курбет. /Пр/	2	4
5.8	Сальто назад /Пр/	2	4
5.9	Самостоятельная работа по закреплению материала /Ср/	2	1
5.10	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	2	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	
5.1. Контрольные вопросы и задания	
Вопросы по теории: 1. Что такое физическая культура? Какова ее роль и значение для жизни и здоровья человека? 2. Техника безопасности во время занятия и исполнения упражнений: предупреждение травматизма и страховка. 3. Влияние осанки на выполнение двигательных действий, поддержание физического здоровья. 4. Назовите 5 основных физических качеств, которыми должен обладать гармонично развитый человек. 5. Что понимается под координацией человека? С помощью каких упражнений можно ее развить? Практическая часть: 1. Продемонстрировать владение техникой грамотной страховки и само страховки в парах и группах. 2. Составить и продемонстрировать комплекс упражнений с отягощениями. 3. Составить и продемонстрировать комплекс упражнений на пресс. 4. Составить и продемонстрировать комплекс упражнений на развитие гибкости, растяжку и подвижность в суставах для работы в парах. 5. Составить и продемонстрировать комплекс упражнений для аэробной нагрузки: со скакалкой, бег, прыжки. 6. Продемонстрировать работу в парах с предметами и без. 7. Выполнить трюковые упражнения: кувырки, перекаты, стойки, перевороты, рондат, мосты, курбет, сальто назад.	
5.2. Темы письменных работ	
не предусмотрены	
5.3. Фонд оценочных средств	
Зачёт выявляет успехи, достигнутые в процессе обучения и сложности, препятствующие успешному освоению дисциплины. Зачет считается сданным успешно, если студент: 1. Регулярность посещения занятий по расписанию 2. Знание материала теоретического раздела программы 3. Полностью овладел техникой безопасности и грамотной страховкой при исполнении упражнений 4. Грамотно выполнил все задания практической части и дал полноценный ответ на вопросы из теоретической части. 5. Продемонстрировал такие качества, как выносливость, ловкость, быстрота, сила и гибкость. 6. Овладел компетенцией, определенной федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности) см. приложение	

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Иванов, И. С., Шишмарева, Е. С. Воспитание движения актера / И. С. Иванов, Е. С. Шишмарева. — М.: Гослитиздат, 1937.
2. Игнашенко, А.М. Акробатика. — М.: КпТ, 2013.
3. Кох, И. Э. Основы сценического движения / И. Э. Кох. — Л.: Искусство, 1970.
4. Морозова, Г. В. Пластическая культура актера / Г. В. Морозова. — М.: ГИТИС, 1999.
5. Немеровский, А. Б. Пластическая выразительность актера / Немеровский А. Б. — М.: Искусство, 1980.
6. Сосина В. Ю., Нетоля В. А. Акробатика для всех. — Олимпийская литература, 2014.
7. Терехина Р. Н., Медведева Е. Н., Борисенко С. Н., Федорова О. С., Крючек Е. С., Супрун А. А. Теория и методика акробатического рок-н-ролла: хореографическая подготовка. — М.: Спорт. — 2015.

Дополнительная литература:

1. Азы актерского мастерства: сб. ст. — СПб: Речь, 2002.
2. Андерсон Б. Растяжка. — Минск: Попурри, 2017. — (Фитнес и физические упражнения).
3. Ершов, П. М. Технология актерского искусства. / Ершов П. М. — М.: ВТО, 1959.
4. Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера / Б. Е. Захава — М.: Просвещение, 1973.
5. Контрерас Б. Анатомия силовых упражнений с использованием в качестве отягощения собственного веса. — Минск: Попурри, 2015.
6. Кристи, Г. В. Воспитание актера школы Станиславского / Г. В. Кристи. — М.: Искусство, 1978.
7. Нельсон А., Кокконен Ю. Анатомия упражнений на растяжку. Иллюстрированное пособие по развитию гибкости и мышечной силы. — Минск: Попурри, 2019.
8. Станиславский, К. С. Собрание сочинений в восьми томах. — М.: Искусство, 1954-1961.
9. Томас Ханна Искусство не стареть. Система развития подвижности и гибкости в любом возрасте. — СПб: Питер, 2018. — (Сам себе психолог).
10. Топорков, В. О. О технике актера / В. О. Топорков. — М.: ВТО, 1958.
11. Шихматов, Л. И. От студии к театру / Шихматов Л. И. — М.: ВТО, 1970.

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)

Для успешного и полного освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 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
Технология художественного оформления спектакля

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театральной техники и технологии**
Учебный план 2024 Художник-технолог сцены очная.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **10 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	360	Виды контроля в семестрах: зачет с оценкой 4,5,6 контрольная работа 4,5 курсовая работа 6 экзамен 7 курсовой проект 7
в том числе:		
аудиторные занятия	194	
самостоятельная	117	
часов на контроль	49	

Программу составил(и):

член Союза театральных деятелей Российской Федерации, член Союза художников России, профессор Разумов Владимир Николаевич

Рабочая программа дисциплины

Технология художественного оформления спектакля

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1123)

составлена на основании учебного плана:

2024 Художник-технолог сцены очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театральной техники и технологии

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мираков Эдуард Гариевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель данной дисциплины – освоение будущими художниками-технологами совокупности методов создания новых спектаклей, обеспечения проведения спектаклей текущего репертуара и гастролей, используя при этом новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новейших материалов; приобретении знаний, необходимых для руководства подразделениями театра, преподавания технологических театральных дисциплин в образовательных учреждениях РФ.
2	Задачи: 1. Дать будущему специалисту знания по разработке комплекса документации по технологическому воплощению замысла художника-постановщика. 2. Подготовить специалиста способного руководить подразделениями театра и художественно-производственных мастерских.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Основы макетирования
2	Технология изготовления театральной бутафории
3	Безопасность жизнедеятельности
4	Структура театра и ХПЧ
5	Ознакомительная практика
6	Театрально-техническая графика
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Организация театрального дела

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	
УК-1.1: Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи.	
УК-1.2: Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи.	
УК-1.3: Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки.	
УК-1.4: Грамотно, логично, аргументировано формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности.	
УК-1.5: Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи.	
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	
УК-2.1: Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые результаты решения выделенных задач	
УК-2.2: Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений	
УК-2.3: Решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за установленное время	
УК-2.4: Публично представляет результаты решения конкретной задачи проекта	
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	
УК-3.1: Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет свою роль в команде	
УК-3.2: Понимает особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности (выбор категорий групп людей осуществляется образовательной организацией в зависимости от целей подготовки – по возрастным особенностям, по этническому или религиозному признаку, социально незащищенные слои населения и т.п.).	
УК-3.3: Предвидит результаты (последствия) личных действий и планирует последовательность шагов для достижения заданного результата	
УК-3.4: Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в т. ч. участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов работы команды	
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	
УК-6.1: Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы.	
УК-6.2: Понимает важность планирования перспективных целей собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда.	
УК-6.3: Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда.	

УК-6.4: Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при решения поставленных задач, а также относительно полученного результата.
УК-6.5: Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков
ОПК-2: Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства
ОПК-2.1: Осуществляет творческую деятельность в сфере искусства в своей профессиональной области.
ОПК-2.2: Анализирует этапы и результаты своей творческой деятельности в сфере искусства
ОПК-3: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-3.1: Осуществляет поиск информации в области искусства, в том числе в сети Интернет, используя различные методы.
ОПК-3.2: Работает с различными видами библиотечных каталогов и с поисковыми информационными системами сети Интернет.
ОПК-3.3: Использует результаты самостоятельного информационного поиска в профессиональной деятельности.
ОПК-4: Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области культуры и искусства
ОПК-4.1: Разрабатывает и реализует программы учебных дисциплин.
ОПК-4.2: Осуществляет педагогическую деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования.
ОПК-4.3: Выбирает эффективные педагогические системы и методы для решения конкретных педагогических задач.
ПКО-1: Способен к воплощению и реализации внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) или его компонентов
ПКО-1.1: Планирует этапы воплощения и реализации составляющих внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности
ПКО-1.2: Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и технологиях, используемых при производстве и эксплуатации компонентов сценического оформления в соответствии с областью профессиональной деятельности
ПКО-1.3: Выбирает и использует оптимальные выразительные средства в профессиональной деятельности
ПКО-1.4: Понимает специфику работы в творческом сотрудничестве с авторами и другими создателями драматического или музыкального спектакля (концерта, представления)
ПКО-1.5: Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд
ПКО-1.6: Применяет технические и технологические знания при реализации внешней художественной формы авторского проекта, в соответствующей области профессиональной деятельности
ПКО-2: Способен к разработке самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления) или его компонентов, составленного ответственным за него лицом (в соответствии со специализацией – художником-постановщиком, режиссёром-постановщиком) профессиональной организации исполнительских искусств (в соответствии со специализацией – драматический или музыкальный театр).
ПКО-2.1: Использует знания всех составляющих комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления) и их особенности в соответствующей области профессиональной деятельности
ПКО-2.2: Способен работать с проектной и рабочей технической и технологической документацией в профессиональной области
ПКО-2.3: Осуществляет поиск актуальной информации о материальных компонентах, необходимых для технологического воплощения авторского проекта в соответствующей области профессиональной деятельности
ПКО-2.4: Использует различные компьютерные программы для создания документации, получения, хранения, переработки информации в профессиональной области
ПКО-3: Способен преподавать дисциплины профессионального цикла.
ПКО-3.1: Знаком с основами дисциплин связанных с профессиональной деятельностью
ПКО-3.2: Использует навыки, приобретённые на практике, для актуализации содержания программ обучения
ПКО-3.3: Способен организовать деятельность учащихся, направленную на освоение учебного материала
ПКО-3.4: Способен организовать педагогический контроль и оценку учебного материала по профессиональной тематике
ПКО-4: Способен провести организационно-подготовительную работу (в соответствии со специализацией)
ПКО-4.1: Планирует этапы и сроки проведения организационно-подготовительной работы в соответствии с областью своей профессиональной деятельности
ПКО-4.2: Обладает знаниями основ методологии организации слаженной работы коллектива
ПКО-4.3: Обладает комплексом знаний по подготовке и использованию документации, необходимой для проведения организационно-подготовительной работы (в соответствии со специализацией)
ПКО-4.4: Понимает систему служебных взаимоотношений и придерживается этики делового общения

ПКО-5: Способен осознавать ответственность за соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка как в период создания материального оформления произведения исполнительских искусств, так и при его эксплуатации.	
ПКО-5.1: Соблюдает правила и нормы, действующие в организациях исполнительских искусств, в своей профессиональной деятельности	
ПКО-5.2: Понимает специфику организации производства составляющих внешней художественной формы спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности	
ПКО-5.3: Понимает специфику эксплуатации составляющих внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности	
ПКО-5.4: Определяет текущее состояние комплекса оформления спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности	
ПК-1: Способен ориентироваться в истории, теории и технологии сценического оформления спектакля	
ПК-1.1: Использует знания истории творческого наследия выдающихся мастеров сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, представления) в своей профессиональной области	
ПК-1.2: Анализирует сценическое оформление, опираясь на знания истории театрального искусства	
ПК-1.3: Ориентируется в современном российском и мировом театральном процессе	
ПК-2: Способен использовать новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов в технологических разработках, соответствующих области профессиональной деятельности	
ПК-2.1: Ориентируется в истории развития сцены, сценической техники и технологии в своей профессиональной области	
ПК-2.2: Осуществляет выбор оптимальных технологий и материалов, используя, в том числе, новейшие достижения в области сценической техники, технологии и новых материалов в соответствующей профессиональной области	
ПК-2.3: Владеет навыком поиска актуальной информации о применении новых технологий в соответствующей профессиональной области	
ПК-3: Способен исполнять обязанности заведующего художественно-постановочной частью организации исполнительских искусств.	
ПК-3.1: Понимает принципы взаимодействия подразделений внутри организационной структуры, а также специфику организации деятельности художественно-производственных мастерских и художественно- постановочной части в соответствующей области профессиональной деятельности	
ПК-3.2: Планирует этапы создания внешней формы спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности	
ПК-3.3: Участвует в подготовке организации проката спектаклей (концертов, представлений) на стационаре, на выездах и на гастролях в соответствии с областью профессиональной деятельности	
ПК-3.4: Подбирает кадры, их расстановку и целесообразное использование в соответствии с областью профессиональной деятельности	
ПК-3.5: Даёт оценку работы, как своей, так и коллег, в соответствии с областью профессиональной деятельности, соблюдая этические нормы	
ПК-3.6: Обладает системным мышлением и способностью к долгосрочному стратегическому планированию жизни коллектива	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	Структуру процесса подготовки новой постановки; структуру работы над созданием макета, эскиза; технологию проектирования материального оформления спектакля; проектную документацию по созданию новой постановки; структуры работы ХПЧ в репетиционный и завершающий период работы над созданием новой постановки, а также сдачу спектакля; паспорт спектакля.
3.2	Уметь:
3.2.1	использовать знания: структуры процесса подготовки новой постановки; структуры работы над созданием макета, эскиза; технологии проектирования материального оформления спектакля; проектной документации по созданию новой постановки; структуры работы ХПЧ в репетиционный и завершающий период работы над созданием новой постановки, а также сдачи спектакля; паспорт спектакля, в своей профессиональной деятельности.
3.3	Владеть:
3.3.1	использования знаний: структуры процесса подготовки новой постановки; структуры работы над созданием макета, эскиза; технологии проектирования материального оформления спектакля; проектной документации по созданию новой постановки; структуры работы ХПЧ в репетиционный и завершающий период работы над созданием новой постановки, а также сдачи спектакля; паспорта спектакля, в своей профессиональной деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Структура процесса подготовки новой постановки.		
1.1	План выпуска новых и возобновляемых постановок на текущий сезон. Работа театра с авторами. Формирование постановочной бригады. Приказ по театру о начале работ по новой постановке. Заключение договоров с физическими лицами. /Пр/	4	3
1.2	Работа постановочной бригады над определением внешнего облика спектакля и образно-мизансценических связей. Макет (эскизы, 3D модель), планировки, боковые разрезы. Консультации художника-постановщика со специалистами постановочной части. /Пр/	4	3
1.3	Изготовление габаритных чертежей, монтажной описи и технологического описания. /Пр/	4	3
1.4	Технический и художественный советы. Задание на проектирование. Конструктивные чертежи, расчет декораций на жесткость, прочность и устойчивость. /Пр/	4	3
1.5	График выпуска спектакля. Изготовление декораций, мебели, бутафории и костюмов к срокам, согласованным с графиком выпуска спектакля. /Пр/	4	3
1.6	Репетиции в выгородках. Списки на бутафорию и реквизит. /Пр/	4	3
1.7	Работа постановочной группы с зав. художественно-постановочной частью над выпуском новой постановки. /Пр/	4	3
1.8	Репетиции в декорациях. Просмотр костюмов с аксессуарами и гримов. Прогонные репетиции. Уточнение партитуры проведения спектакля по всем эксплуатационным цехам постановочной части. /Пр/	4	3
1.9	Генеральные репетиции. Завершение формирования паспорта спектакля. Сдача материального оформления спектакля технической комиссии театра. Сдача спектакля межведомственной комиссии. /Пр/	4	3
1.10	Премьера. /Пр/	4	3
1.11	Самостоятельная работа. /Ср/	4	33
1.12	Самостоятельная подготовка /ЗаО/	4	9
	Раздел 2. Работа над созданием макета, эскиза.		
2.1	Ознакомление режиссера-постановщика с вариантами образно-планировочного решения оформления спектакля на эскизах и набросках. /Пр/	5	5
2.2	Черновая выгородка. /Пр/	5	5
2.3	Чистовая выгородка.. /Пр/	5	5
2.4	Чистовой макет. /Пр/	5	5
2.5	Планировка и боковой разрез. /Пр/	5	5
2.6	Монтажная опись. /Пр/	5	5
2.7	Самостоятельная работа. /Ср/	5	4
	Раздел 3. Технология проектирования материального оформления спектакля.		
3.1	Габаритные чертежи. /Пр/	5	10
3.2	Технологическое описание. /Пр/	5	10
3.3	Технический совет. Состав. Назначение. Протокол приемка макета. /Пр/	5	10
3.4	Самостоятельная работа. /Ср/	5	4
3.5	Самостоятельная подготовка /ЗаО/	5	4
	Раздел 4. Проектная документация.		
4.1	Техническое задание на проектирование материального оформления спектакля. /Пр/	6	6
4.2	Смета материальных затрат на изготовление материального оформления спектакля мастерскими театра и сторонними организациями. /Пр/	6	6

4.3	График выпуска спектакля. /Пр/	6	6
4.4	График подачи декораций на сцену. /Пр/	6	6
4.5	График подачи костюмов на сцену. /Пр/	6	6
4.6	Самостоятельная работа. /Ср/	6	14
Раздел 5. Работа ХПЧ в репетиционный период.			
5.1	Организация подготовки репетиций в выгородках в репетиционном помещении и на основной сцене. /Пр/	6	3
5.2	Организация монтажных и световых репетиций. /Пр/	6	4
5.3	Корректировочные доработки декораций и костюмов. /Пр/	6	3
5.4	Организация прогонных и генеральных репетиций. /Пр/	6	4
5.5	Самостоятельная работа. /Ср/	6	14
Раздел 6. Завершающий этап выпуска спектакля.			
6.1	Приемки материального оформления спектакля руководителями эксплуатационных цехов ХПЧ. /Пр/	7	8
6.2	Создание партитур проведения спектакля. /Пр/	7	8
6.3	Самостоятельная работа. /Ср/	7	12
Раздел 7. Паспорт спектакля.			
7.1	Паспорт спектакля. /Пр/	7	10
7.2	Самостоятельная работа. /Ср/	7	12
Раздел 8. Сдача спектакля			
8.1	Этапы сдачи спектакля: - приемка сценического оформления комиссией театра; - приемка спектакля художественным советом театра; - приемка спектакля межведомственной технической комиссией; - приемка спектакля Управлением культуры. /Пр/	7	20
8.2	Самостоятельная работа. /Ср/	7	12
Раздел 9. Профессионализм работников ХПЧ – залог успеха.			
9.1	Профессионализм работников ХПЧ – залог успеха. /Пр/	7	14
9.2	Самостоятельная работа. /Ср/	7	12
9.3	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	7	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачетам с оценкой-обходам: 1. набросок, черновая выгородка декораций. 2. Чистовая выгородка декораций. 3. Планировка и боковой разрез декораций. 4. Габаритные чертежи на жесткие и мягкие декорации. 5. Габаритные чертежи на мебель. 6. Конструктивные чертежи. 7. Описание материального оформления спектакля. 8. Технологическое описание. 9. Предварительная заявка на приобретение материалов. 10. Технический совет. 11. Чистовой макет оформления. 12. Конструктивные чертежи на декорации и мебель. 13. График выпуска спектакля. 14. График подачи декораций на сцену. 15. Организация репетиций в выгородке. 16. Организация репетиций на основной сцене в выгородке.
Вопросы к экзамену-обходу: 1. Участие художника-постановщика в репетициях. 2. Смета затрат на изготовление материального оформления. 3. Пути удешевления стоимости материального оформления. 4. Авторский надзор над изготовлением декораций. 5. Очередность подачи декорационного оформления на сцену. 6. Работа художника-постановщика с художником по свету. 7. Порядок сборки, проведения и разборки декораций. 8. Организация проведения репетиций на сцене. 9. Подбор костюмов, мебели, бутафории и аксессуаров. 10. Организация проведения прогонных репетиций. 11. Окончательный вариант планировок, монтажных описей. 12. Порядок получения, регистрации и хранения материальных ценностей. 13. Исходящий реквизит. 14. Генеральная репетиция. 15. Паспорт спектакля. 16. Сдача спектакля. 17. Исполнительная смета на изготовление оформления спектакля. 18. Партитуры проведения спектакля. 19. Инструкции по сборке наиболее сложных элементов декораций.
5.2. Темы письменных работ
Темы контрольных работ: 1. Определение видимости декораций на сцене. 2. Эскизное проектирование станков по таблицам. 3. Расчет количества материалов, необходимых для изготовления элемента декорации. 4. Определение трудоемкости изготовления фрагмента декорации. 5. Создание монтажной описи по макету. Тема курсовой работы: 1. Разработка технологического описания по макету (эскизу). Тема курсового проекта: 1. Паспорт сложной пространственной театральной конструкции, модель фрагмента конструкции в М 1:10.
5.3. Фонд оценочных средств
см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Акимов, Н. П. Театральное наследие. В 2-х т. Т-1. Об искусстве театра. Театральный художник. / Н. П. Акимов — Л. : Искусство, 1978. — 287 с.
2. Базанов, В. В. Театральные здания и сооружения: структура и технология : учеб. / В. В. Базанов. — СПб. : СПГАТИ, 2007. — 104 с.
3. Базанов, В. В. Техника изготовления театральных декораций / В. В. Базанов. — М. : Искусство, 1961. — 93 с.
4. Ключников, Д. В. Театральные драпировки / Д. В. Ключников, Л. Д. Снежницкий. — М. : Искусство, 1957. — 184 с.
5. Мюллер В. Н. Определение видимости декораций на сцене театра / В. Н. Мюллер. — М. : Искусство, 1946. — 35 с.

Дополнительная 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. 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.

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: 02.08.2024).
2. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rosmintrud.ru/> (дата обращения: 02.08.2024).

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 освоения дисциплины «Технология художественного оформления спектакля» необходимо не только изучать основную и дополнительную литературу, закреплять изучаемый материал самостоятельными работами, но и регулярно смотреть и анализировать спектакли ведущих театров Санкт-Петербурга.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ С ОБХОДОМ
Технология театрального производства (6 сем.-ЭО)

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театральной техники и технологии**
Учебный план 2024 Художник-технолог сцены очная.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **12 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	432	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 6
		контрольная работа 3,4,6
		зачет с оценкой 4,5
		курсовой проект 5
		зачет 3
аудиторные занятия	224	
самостоятельная	145	
часов на контроль	63	

Программу составил(и):

член Союза театральных деятелей РФ, доцент Шерemet Юрий Алексеевич

Рабочая программа дисциплины

Технология театрального производства (6 сем.-ЭО)

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1123)

составлена на основании учебного плана:

2024 Художник-технолог сцены очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театральной техники и технологии

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мираков Эдуард Гариевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель данной дисциплины – подготовить специалистов – художников-технологов – готовых к решению практических задач по разработке, подготовке и производству материального оформления различных театральных, концертных и иных проектов зрелищных организаций, по их хранению и эксплуатации в театре, концертном зале или иной организации исполнительских искусств.
2	Освоение теоретических знаний и практических навыков для работы в подразделениях театров, концертных залов, театральных мастерских по всему циклу подготовки, изготовления и эксплуатации материального оформления спектаклей.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок. Часть	Б1.О
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Материаловедение
2	Театрально-техническая графика
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	
УК-1.1: Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи.	
УК-1.2: Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи.	
УК-1.3: Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки.	
УК-1.4: Грамотно, логично, аргументировано формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности.	
УК-1.5: Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи.	
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	
УК-2.1: Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые результаты решения выделенных задач	
УК-2.2: Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений	
УК-2.3: Решает конкретные задач проекта заявленного качества и за установленное время	
УК-2.4: Публично представляет результаты решения конкретной задачи проекта	
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	
УК-3.1: Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет свою роль в команде	
УК-3.2: Понимает особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности (выбор категорий групп людей осуществляется образовательной организацией в зависимости от целей подготовки – по возрастным особенностям, по этническому или религиозному признаку, социально незащищенные слои населения и т.п.).	
УК-3.3: Предвидит результаты (последствия) личных действий и планирует последовательность шагов для достижения заданного результата	
УК-3.4: Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в т. ч. участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов работы команды	
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	
УК-6.1: Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы.	
УК-6.2: Понимает важность планирования перспективных целей собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда.	
УК-6.3: Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда.	
УК-6.4: Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при решения поставленных задач, а также относительно полученного результата.	
УК-6.5: Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков	
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-2: Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства
ОПК-2.1: Осуществляет творческую деятельность в сфере искусства в своей профессиональной области.
ОПК-2.2: Анализирует этапы и результаты своей творческой деятельности в сфере искусства
ОПК-3: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-3.1: Осуществляет поиск информации в области искусства, в том числе в сети Интернет, используя различные методы.
ОПК-3.2: Работает с различными видами библиотечных каталогов и с поисковыми информационными системами сети Интернет.
ОПК-3.3: Использует результаты самостоятельного информационного поиска в профессиональной деятельности.
ОПК-4: Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области культуры и искусства
ОПК-4.1: Разрабатывает и реализует программы учебных дисциплин.
ОПК-4.2: Осуществляет педагогическую деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования.
ОПК-4.3: Выбирает эффективные педагогические системы и методы для решения конкретных педагогических задач.
ПКО-1: Способен к воплощению и реализации внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) или его компонентов
ПКО-1.1: Планирует этапы воплощения и реализации составляющих внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности
ПКО-1.2: Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и технологиях, используемых при производстве и эксплуатации компонентов сценического оформления в соответствии с областью профессиональной деятельности
ПКО-1.3: Выбирает и использует оптимальные выразительные средства в профессиональной деятельности
ПКО-1.4: Понимает специфику работы в творческом сотрудничестве с авторами и другими создателями драматического или музыкального спектакля (концерта, представления)
ПКО-1.5: Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд
ПКО-1.6: Применяет технические и технологические знания при реализации внешней художественной формы авторского проекта, в соответствующей области профессиональной деятельности
ПКО-2: Способен к разработке самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления) или его компонентов, составленного ответственным за него лицом (в соответствии со специализацией – художником-постановщиком, режиссёром-постановщиком) профессиональной организации исполнительских искусств (в соответствии со специализацией – драматический или музыкальный театр).
ПКО-2.1: Использует знания всех составляющих комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления) и их особенности в соответствующей области профессиональной деятельности
ПКО-2.2: Способен работать с проектной и рабочей технической и технологической документацией в профессиональной области
ПКО-2.3: Осуществляет поиск актуальной информации о материальных компонентах, необходимых для технологического воплощения авторского проекта в соответствующей области профессиональной деятельности
ПКО-2.4: Использует различные компьютерные программы для создания документации, получения, хранения, переработки информации в профессиональной области
ПКО-3: Способен преподавать дисциплины профессионального цикла.
ПКО-3.1: Знаком с основами дисциплин связанных с профессиональной деятельностью
ПКО-3.2: Использует навыки, приобретённые на практике, для актуализации содержания программ обучения
ПКО-3.3: Способен организовать деятельность учащихся, направленную на освоение учебного материала
ПКО-3.4: Способен организовать педагогический контроль и оценку учебного материала по профессиональной тематике
ПКО-4: Способен провести организационно-подготовительную работу (в соответствии со специализацией)
ПКО-4.1: Планирует этапы и сроки проведения организационно-подготовительной работы в соответствии с областью своей профессиональной деятельности
ПКО-4.2: Обладает знаниями основ методологии организации слаженной работы коллектива
ПКО-4.3: Обладает комплексом знаний по подготовке и использованию документации, необходимой для проведения организационно-подготовительной работы (в соответствии со специализацией)
ПКО-4.4: Понимает систему служебных взаимоотношений и придерживается этики делового общения

ПКО-5: Способен осознавать ответственность за соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка как в период создания материального оформления произведения исполнительских искусств, так и при его эксплуатации.	
ПКО-5.1: Соблюдает правила и нормы, действующие в организациях исполнительских искусств, в своей профессиональной деятельности	
ПКО-5.2: Понимает специфику организации производства составляющих внешней художественной формы спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности	
ПКО-5.3: Понимает специфику эксплуатации составляющих внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности	
ПКО-5.4: Определяет текущее состояние комплекса оформления спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности	
ПК-1: Способен ориентироваться в истории, теории и технологии сценического оформления спектакля	
ПК-1.1: Использует знания истории творческого наследия выдающихся мастеров сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, представления) в своей профессиональной области	
ПК-1.2: Анализирует сценическое оформление, опираясь на знания истории театрального искусства	
ПК-1.3: Ориентируется в современном российском и мировом театральном процессе	
ПК-2: Способен использовать новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов в технологических разработках, соответствующих области профессиональной деятельности	
ПК-2.1: Ориентируется в истории развития сцены, сценической техники и технологии в своей профессиональной области	
ПК-2.2: Осуществляет выбор оптимальных технологий и материалов, используя, в том числе, новейшие достижения в области сценической техники, технологии и новых материалов в соответствующей профессиональной области	
ПК-2.3: Владеет навыком поиска актуальной информации о применении новых технологий в соответствующей профессиональной области	
ПК-3: Способен исполнять обязанности заведующего художественно-постановочной частью организации исполнительских искусств.	
ПК-3.1: Понимает принципы взаимодействия подразделений внутри организационной структуры, а также специфику организации деятельности художественно-производственных мастерских и художественно- постановочной части в соответствующей области профессиональной деятельности	
ПК-3.2: Планирует этапы создания внешней формы спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности	
ПК-3.3: Участвует в подготовке организации проката спектаклей (концертов, представлений) на стационаре, на выездах и на гастролях в соответствии с областью профессиональной деятельности	
ПК-3.4: Подбирает кадры, их расстановку и целесообразное использование в соответствии с областью профессиональной деятельности	
ПК-3.5: Даёт оценку работы, как своей, так и коллег, в соответствии с областью профессиональной деятельности, соблюдая этические нормы	
ПК-3.6: Обладает системным мышлением и способностью к долгосрочному стратегическому планированию жизни коллектива	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	Технологию и материалы для изготовления жестких и мягких декораций, а также структуру процесса изготовления декорационного оформления спектаклей.
3.2	Уметь:
3.2.1	использовать знания технологии и материалов для изготовления жестких и мягких декораций, а также знания структуры процесса изготовления декорационного оформления спектаклей, в своей профессиональной деятельности.
3.3	Владеть:
3.3.1	использования знаний технологии и материалов для изготовления жестких и мягких декораций, а также знания структуры процесса изготовления декорационного оформления спектаклей, в своей профессиональной деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Предмет и задачи курса. Введение		
1.1	Предмет и задачи курса. Развитие представлений о технологии и организации театрального производства. Взаимосвязь с другими дисциплинами. Планирование подготовки, материального обеспечения и организации изготовления художественного оформления спектаклей, как неотъемлемой части творческо-производственного процесса в театрах. Понимание взаимосвязи и взаимозависимости подготовки, изготовления художественного оформления новых постановок с прокатом и хранением имущества спектаклей текущего репертуара. /Пр/	3	6
1.2	Самостоятельная работа. /Ср/	3	9
	Раздел 2. Жёсткие декорации		
2.1	Лесоматериалы, Фанера, клеи. Номенклатура пиломатериалов. Наиболее употребляемые в театре размеры досок и брусков. Государственный стандарт на пиломатериалы. Фанера клееная, ножевая (строганая). Случаи применения. Сортамент. Породы дерева. Область театрального применения. Клеи органического и неорганического происхождения. Характеристика столярного клея. Применение в театре. Казеиновый клей. Крахмальный клей. Синтетические клеи. Сортамент синтетических клеев, употребляемых в театральном производстве. /Пр/	3	10
2.2	Плоские декорационные рамы. Виды столярных соединений, применяемых в декорационном производстве. Сращивание, сплачивание. Конструкция декорационной рамы. Правила расстановки и раскрепляющих элементов. Предельные габариты. Обработка поверхности. Соединение рам между собой. /Пр/	3	10
2.3	Театральные станки. Станки игровые и рабочие. Требования к станкам. Расчетные нагрузки. Значение жесткости настила. Сечение брусков. Расположение несущих и монтажных рам. Конструкция рам. Способы соединения рам между собой. Определение размеров щитов настила. Конструкция щита. Расчетные расстояния между несущими и монтажными рамками. Система закладных рам. Конструкция станка высотой менее 30 см. Станки разборные и со складными рамами. Конструкция пандусов. Правила безопасности. Облицовки станков. Особенности конструкции станков высотой более двух метров. Оградительная техника. Станки со свесами. Конструкция консолей. Способы крепления. Расчеты на опрокидывание. Станки с перекидными балками. Варианты конструкции из дерева и металла. Балки и несущие рамы. Способы крепления к станковым опорам. Станки с рельефной поверхностью. Конструкция и обработка. /Пр/	3	10
2.4	Театральные лестницы. Лестницы игровые и рабочие, Зависимость конструкции от количества ступеней и ширины лестницы. Приставные ступеньки. Конструкция накидных лестниц. Расчет ступени и тетивы. Оптимальные размеры ширины ступени и ее высоты. Принятые в театре нормы. Оградительная техника. Игровые перила - варианты конструкции. Накладные лестницы. Допустимые размеры ступенчатой секции. Лестницы криволинейные в плане. Расчет лестницы. Выклейка тетивы. Крепление ступеней. Крепление перил. Винтовые лестницы, расчет и конструкция. Конструкция лестниц из металлических труб. /Пр/	3	10
2.5	Декорационные фурки. Виды декорационных фурок, в зависимости от назначения. Игровые фурки. Конструкция, расстановка роликов. Конструкция ходовой части. Система направляющих. Фурки с поворотными роликами. Конструкция несущей рамы. Расстановка и конструкция роликов. Особенности работы с такими фурами. Фурки для перемещения декораций. Крепление декораций. Электромеханический привод фурок. Устройство и эксплуатация. /Пр/	3	14
2.6	Самостоятельная работа. /Ср/	3	30
2.7	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	3	9

2.8	Павильонная декорация. Составные части павильона. Разбивка стен на отдельные части. Способы маскировки стыков. Правила примыкания стенок, стыкующихся под углом. Принципиальная конструкция павильонной стенки. Предельные габариты. Сечение брусков. Рамы с проемами. Обтяжка рам холстом. Складные стенки. Правила соединения. Разборные стенки. Конструкция соединения. Подвеска стенок к штанкетному подъему. Рамы на мягких петлях. Дверные и оконные коробки. Конструкции коробок. Коробки приставные, вставные, навесные. Конструкция дверей и оконных рам. Правила установки оконных рам в коробке. Потолки. Конструкция, разбивка на части, подвеска и обтяжка. Потолки со съемной обтяжкой. Мягкие потолки. /Пр/	4	10
2.9	Каркасные декорации. Принципиальная конструкция каркасной декорации. Лекала, технология изготовления, монтаж. Каркасная декорация цилиндрической Формы; колонны, деревья и прочее. Обработка поверхности. Монтировки (крепление) на сцене. Каркасы сложного профиля: карнизы и прочее. /Пр/	4	10
2.10	Монтировка жестких декораций. Монтировка павильона. Расстановка марок. Маркировка самих декораций. Способы крепления стенок к планшету сцены. Монтировка подвесных декораций. Болтовое крепление декораций к планшету. Штопора. /Пр/	4	10
2.11	Мебель. Отличия театральной мебели от бытовой. Требования к театральной мебели. Возможные пути облегчения. Разборная мебель. Имитация стильной мебели. Мебель из металла. /Пр/	4	10
2.12	Оборудование мастерской. Размещение столярной мастерской по отношению к сцене. Пути транспортировки декораций на сцену. Связь столярного цеха с бутафорским, слесарным и живописным. Требования к размерам мастерской. Минимальный набор станочного оборудования. Размещение станков. Заготовочный цех. /Пр/	4	10
2.13	Методики подсчета материалов. Справочные данные пиломатериалов, Фанеры, гвоздей. Подсчёт материалов по элементам конструкции. Таблицы расхода материалов, Пользование этими таблицами. /Пр/	4	10
2.14	Самостоятельная работа /Ср/	4	39
2.15	Самостоятельная подготовка /ЗаО/	4	9
Раздел 3. Мягкие декорации			
3.1	Материалы. Характеристика основных материалов, идущих на изготовление мягких декораций. Данные этикеток материалов: Физические свойства, вес, плотность, ширина и прочие показатели. Суровые и отбеленные ткани. Усадка. /Пр/	5	12
3.2	Одежды сцены. Понятие об одежде сцены, Одежда сцены дежурная, концертная и т.д. Выбор ткани. Драпировка кулис и падуг. Правила сшивки кулис, падуг, задников. Особенности изготовления одежды сцены из бархата. Выбор ткани на подкладку. Натяжка задников и кулис брусками, растяжками и прочее. /Пр/	5	12
3.3	Аппликационные декорации. Правила сшивки тюля. Характеристика театрального тюля. Конструкция мягкой рамки. Определение расположения шва при тюлевых задниках большого размера. Театральная сетка. Технология плетения театральной сетки. Сетка рыболовная. Капроновые сетки. Нанесение рисунка аппликации и его вырезка. Способы крепления аппликации на основу. Выбор основы (тюль или сетки) в зависимости от площади аппликации и тяжести ткани. Способы армирования театрального тюля. Явление "муара". Вырезка сетки по контуру рисунка. Аппликации из тканей разных Фактур, объемные аппликации. Транспорантные декорации. /Пр/	5	12
3.4	Шитые Фактуры. Простые и "травяные" половики, "мохнатые" ковры. Технология изготовления. Обработка кромки половиков. Шитая имитация булыжника, камня. Скульптурные изделия из шитой ткани. /Пр/	5	12
3.5	Драпировки. Характеристика драпировок, применяемых в театре. Технология простой складчатой драпировки. Принципы кроя сложных драпировок. Подкладка. Конструкция Французской шторы. /Пр/	5	12

3.6	Самостоятельная работа. /Ср/	5	39
3.7	Самостоятельная подготовка /ЗаО/	5	9
3.8	Живописные работы. Виды театральной живописи: клеевая, анилиновая, смешанной техники. Способы росписи: кистью, пульверизацией, набрызгом, трафаретом. Характеристика клеевых и анилиновых красок. Примерная рецептура грунтов. Приемы живописи: лессировки, подсвечивания и прочее. Инструменты и оборудование. Требования к устройству живописного зала. Габариты этого помещения. /Пр/	6	15
3.9	Методика подсчета материалов. Значение ширины ткани для правильного определения потребного количества. Величины усадки при сшивке, крашении и пропитке. Определение расхода в гладких и драпированных декорациях. /Пр/	6	15
3.10	Самостоятельная работа. /Ср/	6	20
	Раздел 4. Структура процесса изготовления декорационного оформления спектаклей		
4.1	Определение материалов, конструкторская разработка, учёт имеющихся материалов, распределение по очередности работ специалистам в своих мастерских, определение необходимости привлечения сторонних специалистов и организаций, составление графика выпуска спектакля – до начала производства. /Пр/	6	14
4.2	Самостоятельная работа. /Ср/	6	8
4.3	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	6	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	
5.1. Контрольные вопросы и задания	
Зачет (3 семестр): по контрольной работе.	
Зачет с оценкой (4 семестр): по контрольной работе.	
Зачет с оценкой (5 семестр): по курсовому проекту. Содержание курсового проекта: Адаптация декораций изготовленного макета по предмету «Сценографическая композиция» на конкретную сцену. Планировочные и технологические решения жестких и мягких декораций. Конструктивная разработка сложного фрагмента декораций.	
Экзамен-обход (6 семестр): защита своей работы на кафедральном обходе.	
5.2. Темы письменных работ	
Контрольная работа (3 семестр). Содержание контрольной работы: Изготовление конструктивных чертежей станка средней сложности. М 1:20, формат чертежей А-1, количество 2-3 листа.	
Контрольная работа (4 семестр). Содержание контрольной работы: Изготовление конструктивных чертежей павильонных декораций. М 1:20, формат чертежей А-1, количество 3 листа.	
Курсовой проект (5 семестр). Содержание курсового проекта: Адаптация декораций изготовленного макета по предмету «Сценографическая композиция» на конкретную сцену. Планировочные и технологические решения жестких и мягких декораций. Конструктивная разработка сложного фрагмента декораций.	
Экзамен-обход, контрольная работа (6 семестр). Содержание контрольной работы: Монтировочное решение декораций по изготовленному макету на конкретную сцену. Система маркировки жестких и мягких декораций. Последовательность сборки и разборки декораций. Экзамен – защита своей работы на кафедральном обходе.	
5.3. Фонд оценочных средств	
см. приложение	

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Базанов, В. В. Техника изготовления театральных декораций / В. В. Базанов. — Л., М.: Искусство, 1961. — 93 с.
2. Ключников, Д. А. Театральные драпировки / Д. А. Ключников, Л. Д. Снежницкий. — М.: Искусство, 1957. — 184 с.
3. Понсов, А. Д. Конструкции и технология изготовления театральных декораций / А. Д. Понсов. — М.: Самовар, 2001. — 288 с.
4. Орлов, Ю., Сундстрем, Л. Сетевое планирование в театре / Ю. Орлов, Л. Г. Сундстрем. — Л.: Искусство, 1972. — 62 с.
5. Сундстрем, Л. Г. Планирование и организация творческо-производственного процесса в театре (Подготовка новых постановок). Учебное пособие. — Л.: ЛГИТМИК. 1984. — 73 с.

Дополнительная литература:

1. Базанов, В. В. Работа над новой постановкой (технология оформления спектакля): учеб. пособие. / В. В. Базанов. — СПб.: СПГАТИ, 1997. — 48 с.
2. Коссаковский, А. В. Техника постройки декораций / А. В. Коссаковский. — М.: Искусство, 1954. — 159 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: 10.08.2024).
2. Библиотека «Шоу Консалтинг». [Электронный ресурс]. URL: <http://lib.showconsulting.ru/> (дата обращения: 10.08.2024).

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, в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению рекомендуемой литературы, а также всех доступных источников издаваемых в России и за рубежом по театральной технике и технологии изготовления театральных декораций и оборудования сценических комплексов.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых материалов с конкретными условиями работы и изготовления декорационного оформления спектаклей в творческих организациях, где работали или проходили практику студенты.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ С ОБХОДОМ

Рисунок и живопись

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра сценографии и сценического костюма**
Учебный план 2024 Художник-технолог сцены очная.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **11 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	396	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 1,2,3,4
аудиторные занятия	232	
самостоятельная	137	
часов на контроль	27	

Программу составил(и):

член Союза Художников России, член союза театральных деятелей России, старший преподаватель Столбинская Оксана Евгеньевна

б/с, преподаватель Здитовецкая Дарья Евгеньевна

Рабочая программа дисциплины

Рисунок и живопись

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1123)

составлена на основании учебного плана:

2024 Художник-технолог сцены очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра сценографии и сценического костюма

Протокол от ____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Фирер Владимир Ильич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Специалисты, получившие профессию художника-технолога сцены, в своей практической деятельности постоянно работают совместно с художником-постановщиком. Следовательно, они должны понимать суть живописно-пластической организации пространства сцены, замыслы сценографа, уметь прочесть эскиз и макет и, наконец, перенести сценическое решение художника в реальное пространство сцены конкретного театра. Художник-технолог должен совместно с художником-постановщиком найти оптимальное технологическое решение оформления спектакля, не искажая замысла постановщика. А будучи заведующим постановочной частью театра, должен уметь квалифицированно руководить производственным процессом, следуя эскизам, макету, чертежам, шаблонам, чувствуя при этом общую стилистику спектакля, его динамику, композицию. Для этого он должен сам владеть средствами изобразительного искусства, понимать и передавать на бумаге пространство, освещение, фактуру отдельных элементов, пользуясь линией, пятном, цветом и т.д.; должен обладать эрудицией и вкусом в данной области творчества.
2	Задачи: 1. Научить студентов грамотному рисованию предметов и среды, их окружающей; 2. Научить компоновать предметы в листе, выявлять объем предметов, осмысливать их конструкцию, обучить наглядной перспективе; 3. Мыслить «пятном», «цветом», работать «тоном», понять роль световоздушной среды; 4. Научить видеть цвет и тон в их взаимосвязи, цветовые контрасты, колористическую гамму; 5. Расширить культуру мышления будущего специалиста.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Умение владеть карандашом, краской, кистью, объемом, тоном, цветом, форматом. Развитое композиционное мышление. Успешному освоению дисциплины «Рисунок и живопись» помогают искусствоведческие дисциплины, расширяя кругозор и культуру студента. Освоившему дисциплину «Рисунок и живопись» легко находить взаимопонимание с художником-сценографом. Он готов к творческой реализации замысла спектакля на сцене, естественно в пределах своей компетенции.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Основы архитектуры
2	История зарубежного ИЗО
3	История русского театра
4	История русского ИЗО
5	История зарубежного театра
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	История сценографии
2	Технология художественно-светового оформления спектакля
3	Театральный грим
4	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
5	Эксплуатационная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
ОПК-2: Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства	
ОПК-2.1: Осуществляет творческую деятельность в сфере искусства в своей профессиональной области.	
ОПК-2.2: Анализирует этапы и результаты своей творческой деятельности в сфере искусства	
ПКО-1: Способен к воплощению и реализации внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) или его компонентов	
ПКО-1.1: Планирует этапы воплощения и реализации составляющих внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности	
ПКО-1.2: Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и технологиях, используемых при производстве и эксплуатации компонентов сценического оформления в соответствии с областью профессиональной деятельности	
ПКО-1.3: Выбирает и использует оптимальные выразительные средства в профессиональной деятельности	
ПКО-1.4: Понимает специфику работы в творческом сотрудничестве с авторами и другими создателями драматического или музыкального спектакля (концерта, представления)	
ПКО-1.5: Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд	
ПКО-1.6: Применяет технические и технологические знания при реализации внешней художественной формы авторского проекта, в соответствующей области профессиональной деятельности	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	- основы пространственной композиции;
3.1.2	- основы цветоведения;

3.1.3	- основы линейной и пространственной перспективы;
3.1.4	- различные живописные системы и стили, способы имитации их в оформлении спектакля;
3.1.5	- основы художественно-светового оформления спектакля;
3.2	Уметь:
3.2.1	- применять в работе полученные знания;
3.2.2	- самостоятельно разбираться в направлениях и концепциях современной художественной жизни;
3.2.3	- работать в творческом сотрудничестве с постановщиками, другими создателями спектакля;
3.3	Владеть:
3.3.1	- осознания творческого характера своей технологической работы при создании костюмов в рамках художественных театральных проектов;
3.3.2	- обеспечения полноценной реализации замысла художника по сценическому костюму, зафиксированного в его авторском проекте;
3.3.3	- начальными навыками рисовальной и живописной техники, опытом практических зарисовок интерьера, экстерьера, натюрморта, человека.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Вводная установочная лекция		
1.1	Предмет «Рисунок и живопись», теоретическое обоснование. /Пр/	1	2
1.2	Разъяснение задач и способы реализации в пространстве листа, холста. /Пр/	1	2
1.3	Применение различных материалов в процессе разных постановок и задач. /Пр/	1	2
	Раздел 2. Введение в технику цвета и пространства		
2.1	Выявление индивидуальностей студентов и их отношения к цвету и свету, материалам. /Пр/	1	2
2.2	Самостоятельная работа /Ср/	1	2
2.3	Работа с пропорциями в пространстве. /Пр/	1	2
2.4	Самостоятельная работа /Ср/	1	2
	Раздел 3. Способы рисования различных деталей и предметов		
3.1	Рисование куба, призмы, шара. /Пр/	1	8
3.2	Рисование в цветовом понимании гипсовых предметов. /Пр/	1	8
3.3	Работа по объему и форме в пространстве листа. Усложнение ракурса постановки. /Пр/	1	6
	Раздел 4. Натюрморт и средства выражения на холсте		
4.1	Постановка натюрморта с теми же задачами /Пр/	1	8
4.2	Работа с другими материалами: перо, уголь, сангина. /Пр/	1	8
4.3	Самостоятельная работа /Ср/	1	4
	Раздел 5. Цвет в натюрморте		
5.1	Натюрморт из простых предметов. Простая геометрия, разделение на цвет и тон. Выявление переходов-тонов от белого к черному. /Пр/	1	8
	Раздел 6. Пропорции человеческого тела		
6.1	Наброски фигуры человека. С натуры. Максимально разнообразные материалы. /Пр/	1	4
6.2	Самостоятельная работа /Ср/	1	4
	Раздел 7. Цветоведение как предмет познания живописи		
7.1	Цветоведение - лекция. Работа в технике акварели, отношение к акварели. /Пр/	2	4
7.2	Самостоятельная работа /Ср/	2	2
7.3	Цветовые объемы геометрических фигур. То же задание в технике гуашевой живописи. /Пр/	2	10

7.4	Самостоятельная работа /Ср/	2	2
	Раздел 8. Понятие теплостойкости		
8.1	Переходные упражнения от цветоведения к локальной живописи. Работа с теплыми и холодными тонами. /Пр/	2	10
8.2	Самостоятельная работа /Ср/	2	2
	Раздел 9. Работа с предметами в разной манере		
9.1	Натюрморт из трех предметов. Работа в плоскостной манере, с локальной окраской. /Пр/	2	12
9.2	Самостоятельная работа /Ср/	2	2
9.3	Натюрморт из трех предметов. Работа в плоскостной манере, исключительно системой заливок. /Пр/	2	12
9.4	Самостоятельная работа /Ср/	2	2
	Раздел 10. Пропорции человеческого тела		
10.1	Наброски фигуры человека, с натуры. Максимально разнообразные материалы /Пр/	2	4
10.2	Самостоятельная работа /Ср/	2	1
10.3	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	2	9
	Раздел 11. Работа с разными предметами в разных количествах		
11.1	Работа с драпировками. Геометрические тела без тона с драпировками. /Пр/	3	10
11.2	Самостоятельная работа /Ср/	3	8
11.3	Натюрморт из трех форматов (большое количество предметов). По выбору: голова, экорше, торс, гипс. /Пр/	3	10
11.4	Самостоятельная работа /Ср/	3	10
	Раздел 12. Определение перспективы в рисунке		
12.1	Рисование экорше с рисованием человека без тона. /Пр/	3	10
12.2	Самостоятельная работа /Ср/	3	10
12.3	Определение перспективы в рисунке. /Пр/	3	10
12.4	Самостоятельная работа /Ср/	3	8
	Раздел 13. Геометрические фигуры и их особенности в пространстве		
13.1	Постановка крупных предметов с упором на геометрические формы /Пр/	3	10
13.2	Самостоятельная работа /Ср/	3	2
13.3	Рисунок без тона. /Пр/	3	10
13.4	Самостоятельная работа /Ср/	3	1
13.5	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	3	9
	Раздел 14. Работа с дополнительными цветами		
14.1	Три натюрморта для живописи. Белое на белом. Контрастный. Красный и синий. /Пр/	4	24
14.2	Три натюрморта для живописи. Белое на белом. Контрастный. Красный и синий. /Ср/	4	24
	Раздел 15. Работа с большими формами с выходом на интерьер		
15.1	Постановка из крупных предметов: скамейка, табуретка, ящик в сложных ракурсах. /Пр/	4	10
15.2	Самостоятельная работа /Ср/	4	12
15.3	Рисунок интерьера в здании с классической архитектурой. Лестницы, площадки, коридоры. Техника карандаш, перо, кисть, пастель. /Пр/	4	8
15.4	Самостоятельная работа /Ср/	4	16

15.5	Городские улицы, крыши, закрепление навыков рисования перспективы. Техника карандаш, перо, кисть. /Пр/	4	6
15.6	Самостоятельная работа /Ср/	4	12
	Раздел 16. Работа с конкретными предметами как подведение итогов пройденного материала		
16.1	Уголок комнаты. На основе выгородки макета студент выполняет эскиз любого действия внутри макета с персонажами, мебелью в цвете. /Пр/	4	12
16.2	Самостоятельная работа /Ср/	4	11
16.3	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	4	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	
5.1. Контрольные вопросы и задания	
не предусмотрены	
Работы студентов выставляются на выставку-обход. Зачет принимается кафедральной комиссией во главе с заведующим кафедрой.	
5.2. Темы письменных работ	
не предусмотрены	
5.3. Фонд оценочных средств	
Работы студентов выставляются на выставку-обход. Зачет принимается кафедральной комиссией во главе с заведующим кафедрой. Комиссия оценивает уровень выполнения творческих работ студентов по следующим критериям:	
1. Композиция в листе; 2. Тональный разбор (темное-светлое); 3. Разбор «тепло-холодности»; 4. Правильность построения предмета.	
см. приложение	

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература: 1. Виппер, Б. Р. Проблема и развитие натюрморта / Б. Р. Виппер. — СПб, 2005. — 100 с. 2. Даниэль, С. М. Картина классической эпохи / С. М. Даниэль. — Л., 1986. — 209 с. 3. Дейнека, А. А. Учитесь рисовать / А. А. Дейнека. — М. : Академия художеств СССР, 1961. — 110 с. 4. Рисунок. Методическая разработка для слушателей подготовительных курсов. — Л., 1983. — 110 с. 5. Стерлигов, В. В. Живопись. Графика / В. В. Стерлигов. — СПб, 2009. Дополнительная литература: 1. Авангард. Школа Сидлина. — СПб, 2001. — 160 с. 2. Барышников, А. П. Перспектива / А. П. Барышников. — М. : ИСКУССТВО, 1955. — 150 с. 3. Зайцев, А. С. Советы мастеров / А. С. Зайцев. — Л. : Художник РСФСР, 1973. — 160 с. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 1. Государственный Эрмитаж. [Электронный ресурс]. URL: http://www.hermitagemuseum.org/ (дата обращения: 06.09.2024). 2. Русский музей. [Электронный ресурс]. URL: http://rusmuseum.ru/ (дата обращения: 06.09.2024).

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, 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 «Рисунок и живопись» студенту следует уделить особое внимание работе в классе с натурой под руководством преподавателя. Необходимо четко выполнять рекомендации преподавателя, выполнять все самостоятельные работы по наброскам во внеучебное время и знакомиться с рекомендуемой литературой.

Преподавание пойдет от изучения простых геометрических форм, простых объемов к более сложным пластическим композициям. В них должны быть проанализированы и усвоены такие понятия как: «левое», «правое», «верх», «низ», «глубина», «движение», «статика», «равновесие» и т.д.

В пространстве (натюрмортах) обучаются режиссуре предметов, выбору «главного», «второстепенного», предпочтительно разрешение натюрморта от переднего к заднему плану. Изучаются возможности сведения предметов в единые группы, в несколько групп с соответствующим осмыслением пространственных и ритмических отношений между ними и т.д.. Рисование должно быть живым, поэтому доводить студента до иллюзорного изображения предметов не только не нужно, но и вредно. В конце концов, художник-технолог должен не рисовать, а понимать сценографов самых разных, даже крайних ориентаций. Поэтому, обучение ремеслу рисовальщика и живописца не должно препятствовать развитию образно- пластического и в значительной мере самостоятельного мышления технолога.

Уже на первых натюрмортах-заданиях следует обращать внимание на такие понятия как «тяжесть», «взлет», «возвышение», «низменное», «скользящее», «внезапное», «стабильность», и т.д. Следует направлять все изобразительные средства, исследуемые студентом на разрешение этих и других аспектов драматургии учебной постановки.

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 2024 Художник-технолог сцены очная.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

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 - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1123)

составлена на основании учебного плана:

2024 Художник-технолог сцены очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра философии и истории

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2028 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	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	
УК-1.1: Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи.	
УК-1.2: Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи.	
УК-1.3: Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки.	
УК-1.4: Грамотно, логично, аргументировано формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности.	
УК-1.5: Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи.	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде; условия формирования личности, ее свободы, ответственности за сохранение жизни, природы, культуры,
3.1.2	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	уметь 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; 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	1
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	3

1.8	СОВРЕМЕННАЯ ЗАПАДНАЯ СОЦИОЛОГИЯ: ОСНОВНЫЕ ШКОЛЫ И НАПРАВЛЕНИЯ /Лек/	7	2
1.9	Самостоятельная работа /Ср/	7	18
	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	15
2.9	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	7	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	
5.1. Контрольные вопросы и задания	
Вопросы к зачёту: 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: 01.08.2024).

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 2024 Художник-технолог сцены очная.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

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 - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1123)

составлена на основании учебного плана:

2024 Художник-технолог сцены очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра философии и истории

Протокол от ____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2028 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», «Мифология».	
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
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	
УК-1.1: Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи.	
УК-1.2: Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи.	
УК-1.3: Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки.	
УК-1.4: Грамотно, логично, аргументировано формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности.	
УК-1.5: Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи.	

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. Эстетика		
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	4
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	2
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	
Вопросы к зачету: 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. Позиции. — 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: 01.09.2024).
2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.nlr.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).
3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rsl.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).
4. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.lib.pu.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).

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 2024 Художник-технолог сцены очная.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах: контрольная работа 8 зачет 8
в том числе:		
аудиторные занятия	24	
самостоятельная	39	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, заведующий кафедрой, профессор Сундстрем Лев Геннадьевич

кандидат искусствоведения, доцент Екатерининская Анна Алексеевна

Рабочая программа дисциплины

Организация театрального дела

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1123)

составлена на основании учебного плана:

2024 Художник-технолог сцены очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

Протокол от ____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2028 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	История России
2	История зарубежного театра
3	История русского театра
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	
УК-2.1: Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые результаты решения выделенных задач	
УК-2.2: Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений	
УК-2.3: Решает конкретные задач проекта заявленного качества и за установленное время	
УК-2.4: Публично представляет результаты решения конкретной задачи проекта	
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	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- основы управления, организации и экономики в театральном деле;
3.1.2	- нормативно-правовые документы, касающиеся деятельности драматического театра разных организационно-правовых форм и форм собственности;
3.1.3	- основы организации театрального (концертного, циркового) дела, трудового законодательства и законодательства об авторских и смежных правах;
3.1.4	- структуру драматического театра/театра кукол/концертной организации, основные функции подразделений, этапы постановочной работы;
3.1.5	- роль режиссера в театральном процессе;
3.1.6	- функции режиссера-организатора процесса подготовки новой постановки;
3.1.7	- принципы организации постановки новых концертных программ и проката существующих;
3.1.8	- основы маркетинга и фандрейзинга в театральном деле;
3.1.9	- особенности функционирования организаций исполнительских искусств в разных странах;
3.2 Уметь:	
3.2.1	- совместно с продюсером разрабатывать замысел творческого проекта;
3.2.2	- участвовать в рекламе и PR-акциях в период выпуска и продвижения спектакля/художественного проекта;
3.2.3	- осуществлять авторский контроль режиссера-постановщика в текущем репертуаре;
3.2.4	- совместно с продюсером разрабатывать замысел будущего спектакля;

3.2.5	- разработать постановочный план и осуществить постановку в организации исполнительских искусств или независимом проекте;
3.3 Владеть:	
3.3.1	- представлением о механизмах современных экономических процессов и хозяйственной деятельности в сфере исполнительских искусств;
3.3.2	- навыками бизнес-планирования в культурной деятельности;
3.3.3	- навыками организации событий в рамках рекламной кампании;

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	1
1.5	Финансирование театров /Лек/	8	1
1.6	Планирование в театре. Организация новых постановок /Лек/	8	1
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	2
1.16	Самостоятельная работа /Ср/	8	39
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: 12.02.2024).
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: 12.02.2024).
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 фандрейзинг 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: 22.03.2024).
2. Официальный сайт Комитета по культуре Администрации Санкт-Петербурга. — URL: <http://www.spbculture.ru/ru/> (дата обращения: 22.03.2024).
3. Портал информационной поддержки руководителей учреждений культуры. — URL : <http://www.cultmanager.ru/> (дата обращения: 22.03.2024).

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 «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.

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 2024 Художник-технолог сцены очная.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 5
		экзамен 6
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 - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1123)

составлена на основании учебного плана:

2024 Художник-технолог сцены очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра сценографии и сценического костюма

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2028 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	Основы архитектуры
3	История русского театра
4	История русской литературы
5	История зарубежного театра
6	История зарубежной литературы
7	История русского ИЗО
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Сценографическая композиция
2	Эксплуатационная практика
3	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
4	Преддипломная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	
УК-1.1: Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи.	
УК-1.2: Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи.	
УК-1.3: Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки.	
УК-1.4: Грамотно, логично, аргументировано формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности.	
УК-1.5: Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи.	
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	
УК-5.1: Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп.	
Способен использовать исторические особенности различных культур для создания театральной декорации.	
УК-5.2: Демонстрирует 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.	
Понимает национальную специфику бытовой жизни и традиций различных эпох.	
УК-5.3: Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.	
ПКО-1: Способен к воплощению и реализации внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) или его компонентов	
ПКО-1.1: Планирует этапы воплощения и реализации составляющих внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности	
ПКО-1.2: Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и технологиях, используемых при производстве и эксплуатации компонентов сценического оформления в соответствии с областью профессиональной деятельности	
ПКО-1.3: Выбирает и использует оптимальные выразительные средства в профессиональной деятельности	
ПКО-1.4: Понимает специфику работы в творческом сотрудничестве с авторами и другими создателями драматического или музыкального спектакля (концерта, представления)	
ПКО-1.5: Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд	
ПКО-1.6: Применяет технические и технологические знания при реализации внешней художественной формы авторского проекта, в соответствующей области профессиональной деятельности	

ПКО-2: Способен к разработке самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления) или его компонентов, составленного ответственным за него лицом (в соответствии со специализацией – художником-постановщиком, режиссёром-постановщиком) профессиональной организации исполнительских искусств (в соответствии со специализацией – драматический или музыкальный театр).
ПКО-2.1: Использует знания всех составляющих комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления) и их особенности в соответствующей области профессиональной деятельности
ПКО-2.2: Способен работать с проектной и рабочей технической и технологической документацией в профессиональной области
ПКО-2.3: Осуществляет поиск актуальной информации о материальных компонентах, необходимых для технологического воплощения авторского проекта в соответствующей области профессиональной деятельности
ПКО-2.4: Использует различные компьютерные программы для создания документации, получения, хранения, переработки информации в профессиональной области
ПК-1: Способен ориентироваться в истории, теории и технологии сценического оформления спектакля
ПК-1.1: Использует знания истории творческого наследия выдающихся мастеров сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, представления) в своей профессиональной области
ПК-1.2: Анализирует сценическое оформление, опираясь на знания истории театрального искусства
ПК-1.3: Ориентируется в современном российском и мировом театральном процессе

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	1
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	5	2
	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 – таблинум, 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 питьё. /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, питьё 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 Фазнцы, 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	1
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	1
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. III. Буля. /Лек/	5	1
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, питьё и сервировка стола в буржуазном быту. /Лек/	5	1
5.4	Мебель XVII века. /Лек/	5	2
5.5	Посещение Эрмитажа по теме XVII века. /Лек/	5	2

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	1
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. «Изящная античность» интерьеров и мебели братьев Адам. Мебель Г. Хэплуайта и Т. Шератона. Керамика Дж. Веджвуда. /Лек/	5	2
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	2
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	1
5.10	Россия второй половины XVIII века. Традиции английского неоклассического интерьера в творчестве Ч. Камерона. Агатовые 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	13
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/	5	3
6.2	Русский ампи́р. 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 ампи́р. Новые центральные ансамбли послепожарной Москвы. О. Бове. Интерьеры Д.Жилярди – Московский Университет, дом Луниных. /Лек/	6	1
6.3	Бидермейер в Германии. Германия. Бидермейер – как буржуазная адаптация стиля ампи́р. 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 ампи́р 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	5
	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. Мажорея. 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	1
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. Polenовой 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	1
7.4	Самостоятельная работа /Ср/	6	5

	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. Рульманна, 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, Алавойн. Мебель Э. Грей. Плакаты и обложки модных журналов Д. Лепаса, 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. Стилль 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 достижения 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», «Суперстудии», «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	4
8.17	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	6	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	
5.1. Контрольные вопросы и задания	
Вопросы к зачету: 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: 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. Бартенев, 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: 01.09.2024).
2. Декоративно-прикладное искусство: [Электронный ресурс] // Русский музей. URL: <http://rusmuseum.ru/collections/decorative/> (дата обращения: 01.09.2024).
3. Народное искусство: [Электронный ресурс] // Русский музей. URL: http://rusmuseum.ru/collections/folk_art/ (дата обращения: 01.09.2024).
4. Лоджии Рафаэля: [Электронный ресурс] // Государственный Эрмитаж. URL: http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/perm_exh/exh/06raphael/?lng=ru/ (дата обращения: 01.09.2024).
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: 01.09.2024).
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: 01.09.2024).

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

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 2024 Художник-технолог сцены очная.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 5
		экзамен 6
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 - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1123)

составлена на основании учебного плана:

2024 Художник-технолог сцены очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра сценографии и сценического костюма

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2028 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 (технолога) 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	Технология театрального производства (6 сем.-ЭО)
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	Технология создания сценического костюма
4	Театральный грим
5	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	
УК-1.1: Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи.	
УК-1.2: Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи.	
УК-1.3: Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки.	
УК-1.4: Грамотно, логично, аргументировано формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности.	
УК-1.5: Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи.	
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	
УК-5.1: Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп.	
УК-5.2: Демонстрирует 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.	
УК-5.3: Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.	
ПКО-1: Способен к воплощению и реализации внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) или его компонентов	
ПКО-1.1: Планирует этапы воплощения и реализации составляющих внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности	
ПКО-1.2: Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и технологиях, используемых при производстве и эксплуатации компонентов сценического оформления в соответствии с областью профессиональной деятельности	
ПКО-1.3: Выбирает и использует оптимальные выразительные средства в профессиональной деятельности	
ПКО-1.4: Понимает специфику работы в творческом сотрудничестве с авторами и другими создателями драматического или музыкального спектакля (концерта, представления)	
ПКО-1.5: Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд	
ПКО-1.6: Применяет технические и технологические знания при реализации внешней художественной формы авторского проекта, в соответствующей области профессиональной деятельности	
ПК-1: Способен ориентироваться в истории, теории и технологии сценического оформления спектакля	
ПК-1.1: Использует знания истории творческого наследия выдающихся мастеров сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, представления) в своей профессиональной области	
ПК-1.2: Анализирует сценическое оформление, опираясь на знания истории театрального искусства	
ПК-1.3: Ориентируется в современном российском и мировом театральном процессе	

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 художникапостановщика;
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 – гиматий. Культ обнажённого тела. Костюм и доспехи воина. Обувь. Женский костюм. Драпировка хитона и гиматия. 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 шоссов. Динамизация облика мужчины. Упелянд и бургундский стиль в костюме. Обувь пигах 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. Соттовесте, 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 – ропа. 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 геометрии 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. Скрамность 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 бренденбургского плаща, муфты. Женский костюм. Версальские моды: первый период – отрезная роба, юбка делится на три части по горизонтали, причёска высокая, отделана кружевом. Второй период – modest 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, стомак, 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. Ампи́р. 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 Теофиля 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 текущие 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: 01.09.2024). 2. Русский музей. [Электронный ресурс]. URL: http://rusmuseum.ru/ (дата обращения: 01.09.2024).

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 2024 Художник-технолог сцены очная.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 7
		зачет 6
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 - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1123)

составлена на основании учебного плана:

2024 Художник-технолог сцены очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра русского театра

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Чепуров Александр Анатольевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель данной дисциплины – освоение будущими режиссерами 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	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3	Преддипломный семинар

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	
УК-1.1: Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи.	
УК-1.2: Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи.	
УК-1.3: Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки.	
УК-1.4: Грамотно, логично, аргументировано формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности.	
УК-1.5: Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи.	
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	
УК-5.1: Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп.	
УК-5.2: Демонстрирует 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.	
УК-5.3: Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.	
ПКО-1: Способен к воплощению и реализации внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) или его компонентов	
ПКО-1.1: Планирует этапы воплощения и реализации составляющих внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности	
ПКО-1.2: Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и технологиях, используемых при производстве и эксплуатации компонентов сценического оформления в соответствии с областью профессиональной деятельности	
ПКО-1.3: Выбирает и использует оптимальные выразительные средства в профессиональной деятельности	
ПКО-1.4: Понимает специфику работы в творческом сотрудничестве с авторами и другими создателями драматического или музыкального спектакля (концерта, представления)	
ПКО-1.5: Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовывать свой труд	
ПКО-1.6: Применяет технические и технологические знания при реализации внешней художественной формы авторского проекта, в соответствующей области профессиональной деятельности	
ПКО-2: Способен к разработке самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления) или его компонентов, составленного ответственным за него лицом (в соответствии со специализацией – художником-постановщиком, режиссёром-постановщиком) профессиональной организации исполнительских искусств (в соответствии со специализацией – драматический или музыкальный театр).	

ПКО-2.1: Использует знания всех составляющих комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления) и их особенности в соответствующей области профессиональной деятельности
ПКО-2.2: Способен работать с проектной и рабочей технической и технологической документацией в профессиональной области
ПКО-2.3: Осуществляет поиск актуальной информации о материальных компонентах, необходимых для технологического воплощения авторского проекта в соответствующей области профессиональной деятельности
ПКО-2.4: Использует различные компьютерные программы для создания документации, получения, хранения, переработки информации в профессиональной области
ПК-1: Способен ориентироваться в истории, теории и технологии сценического оформления спектакля
ПК-1.1: Использует знания истории творческого наследия выдающихся мастеров сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, представления) в своей профессиональной области
ПК-1.2: Анализирует сценическое оформление, опираясь на знания истории театрального искусства
ПК-1.3: Ориентируется в современном российском и мировом театральном процессе
ПК-2: Способен использовать новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов в технологических разработках, соответствующих области профессиональной деятельности
ПК-2.1: Ориентируется в истории развития сцены, сценической техники и технологии в своей профессиональной области
ПК-2.2: Осуществляет выбор оптимальных технологий и материалов, используя, в том числе, новейшие достижения в области сценической техники, технологии и новых материалов в соответствующей профессиональной области
ПК-2.3: Владеет навыком поиска актуальной информации о применении новых технологий в соответствующей профессиональной области

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	Основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии театрально-декорационного искусства; 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; 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	2
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	3
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	Русское театральное-декорационное искусство конца XIX века. /Лек/	7	2
2.5	Оформление музыкальных спектаклей в последней четверти XIX века. /Лек/	7	1
2.6	Мир искусства. История художественного объединения. /Лек/	7	1
2.7	Театральное-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	2
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 – выпускники 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	1
2.20	Действенная сценография. /Лек/	7	1
2.21	Формирование единой пластической среды. /Лек/	7	1
2.22	Национальные сценографические школы /Лек/	7	1
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	4
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 и экзамену: 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 10. Натуралистический и символистский театр 11. Адольф Аппиа 12. Гордон Крэг 13. Русский музыкальный театр. Оформление спектаклей в последней четверти XIX века - начале XX века. Мамонтовская опера. Деятельность К.Коровина и А. Головина на императорской сцене 14. Русский драматический театр. Оформление спектаклей в последней четверти XIX века - начале XX века. Деятельность В.А. Симова 15. Объединение «Мир искусства». Дягилевские сезоны (1908-1914). Работы мирискусников на сцене МХТ 16. Театрально-декорационное искусство Серебряного века. Старинный театр и его художники. Театры малых форм. 17. Творчество А.Я. Головина 18. Авангард и театр. Театральные проекты художников русского авангарда (1910-1920-е гг.). Дягилевские сезоны (1915-1929) 19. Кубофутуризм в изобразительном искусстве и театре. Камерный театр и его художники 20. Театральный конструктивизм и его эволюция. Мейерхольд и художники 21. Сценография театра Е. Вахтангова. Художники Еврейского театра. Украинский театральный авангард и его художники 22. Ленинградская сценографическая школа 1920-х–первой половины 1930-х годов 23. Крупнейшие представители сценографического авангарда 1920-х-1930-х годов XX века и эволюция их творчества: Творчество Владимира Дмитриева, Моисея Левина, Николая Акимова. Исаака Рабиновича 24. 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 25. Отечественные живописцы и графики в театре второй половины 1930-х – 1950-е годы. Взаимодействие изобразительного и сценического искусства 26. Рождение метафорической декорации в музыкальном театре. Творчество С. Вирсаладзе. Работы Г. Мосеева и С. Юнович 27. Валерий Доррер. Борис Мессерер. Энар Стенберг 28. Новая волна в сценографии. Выпускники ВГИКа В. Левенталь, М. Соколова, Н. Двигубский, В. Серебровский, А. Бойм и их работа в музыкальном, драматическом, кукольном театре 29. Формирование единой пластической среды. Творчество Эдуарда Кочергина, Марта Китаева, Даниила Лидера, Д. Боровского, С. Бархина 30. Национальные сценографические школы: латышская, грузинская, дагестанская 31. Творческие союзы режиссеров и художников 32. 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 33. 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 Аппия // 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 Шейндис. 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. Эткинд М. А.Н.Бенуа. Л.;М., 1984.
74. Эткинд 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: 01.09.2024).
2. Официальный сайт Петербургского театрального журнала. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.ptj.spb.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).
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: 01.09.2024).
4. Официальный сайт OISTAT. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.oistat.org/> (дата обращения: 01.09.2024).

5. Официальный сайт журнала «Сцена». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.the-stage.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).
6. Официальный сайт ГЦТМ им. А.А. Бахрушина. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gctm.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).
7. Официальный сайт СПГМТиМИ. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.theatremuseum.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).

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»

Основы архитектуры

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театральной техники и технологии**
Учебный план 2024 Художник-технолог сцены очная.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 4
аудиторные занятия	45	
самостоятельная	54	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

б/с, профессор Разумов Владимир Николаевич

Рабочая программа дисциплины

Основы архитектуры

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1123)

составлена на основании учебного плана:

2024 Художник-технолог сцены очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театральной техники и технологии

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мираков Эдуард Гариевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель дисциплины: дать обучающимся знания о развитии мирового зодчества с древнейших времен до современного периода. Изучая архитектуру античного рабовладельческого общества, они ознакомятся с памятниками Древнего Египта, Древней Греции и Древнего Рима, узнают о возникновении архитектурных ордоров. Программой предусмотрено усвоение наименований основных элементов сооружений, художественно-конструктивных направлений формообразования в мировой архитектуре.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Освоение дисциплины «Основы архитектуры» опирается на материал дисциплин «История зарубежного ИЗО», «Сценографическая композиция».	
В результате усвоения дисциплины студент должен знать: основные памятники и выдающиеся объекты мировой архитектуры; основные этапы развития архитектуры и строительного искусства; архитектурные стили различных стран и эпох; творчество выдающихся архитекторов прошлого и современности.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История зарубежного ИЗО
2	Сценографическая композиция
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	
УК-1.1: Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи.	
УК-1.2: Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи.	
УК-1.3: Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки.	
УК-1.4: Грамотно, логично, аргументировано формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности.	
УК-1.5: Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи.	
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	
УК-5.1: Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп.	
УК-5.2: Демонстрирует 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.	
УК-5.3: Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.	
ПКО-1: Способен к воплощению и реализации внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) или его компонентов	
ПКО-1.1: Планирует этапы воплощения и реализации составляющих внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности	
ПКО-1.2: Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и технологиях, используемых при производстве и эксплуатации компонентов сценического оформления в соответствии с областью профессиональной деятельности	
ПКО-1.3: Выбирает и использует оптимальные выразительные средства в профессиональной деятельности	

ПКО-1.4: Понимает специфику работы в творческом сотрудничестве с авторами и другими создателями драматического или музыкального спектакля (концерта, представления)
ПКО-1.5: Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд
ПКО-1.6: Применяет технические и технологические знания при реализации внешней художественной формы авторского проекта, в соответствующей области профессиональной деятельности
ПКО-2: Способен к разработке самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления) или его компонентов, составленного ответственным за него лицом (в соответствии со специализацией – художником-постановщиком, режиссёром-постановщиком) профессиональной организации исполнительских искусств (в соответствии со специализацией – драматический или музыкальный театр).
ПКО-2.1: Использует знания всех составляющих комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления) и их особенности в соответствующей области профессиональной деятельности
ПКО-2.2: Способен работать с проектной и рабочей технической и технологической документацией в профессиональной области
ПКО-2.3: Осуществляет поиск актуальной информации о материальных компонентах, необходимых для технологического воплощения авторского проекта в соответствующей области профессиональной деятельности
ПКО-2.4: Использует различные компьютерные программы для создания документации, получения, хранения, переработки информации в профессиональной области
ПК-1: Способен ориентироваться в истории, теории и технологии сценического оформления спектакля
ПК-1.1: Использует знания истории творческого наследия выдающихся мастеров сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, представления) в своей профессиональной области
ПК-1.2: Анализирует сценическое оформление, опираясь на знания истории театрального искусства
ПК-1.3: Ориентируется в современном российском и мировом театральном процессе
ПК-2: Способен использовать новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов в технологических разработках, соответствующих области профессиональной деятельности
ПК-2.1: Ориентируется в истории развития сцены, сценической техники и технологии в своей профессиональной области
ПК-2.2: Осуществляет выбор оптимальных технологий и материалов, используя, в том числе, новейшие достижения в области сценической техники, технологии и новых материалов в соответствующей профессиональной области
ПК-2.3: Владеет навыком поиска актуальной информации о применении новых технологий в соответствующей профессиональной области

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	- Основные памятники и выдающиеся объекты мировой архитектуры;
3.1.2	- Основные этапы развития архитектуры и строительного искусства;
3.1.3	- Архитектурные стили различных стран и эпох;
3.1.4	- Творчество выдающихся архитекторов прошлого и современности.
3.2	Уметь:
3.2.1	- использовать знания об: основных памятниках и выдающихся объектов мировой архитектуры; основных этапах развития архитектуры и строительного искусства; архитектурных стилях различных стран и эпох; творчестве выдающихся архитекторов прошлого и современности, при воплощении внешней художественной формы спектакля (концерта, представления) в драматическом или музыкальном театре в соответствии и с замыслом и авторским проектом художника-постановщика.
3.3	Владеть:
3.3.1	- Иметь навыки использовать знания об: основных памятниках и выдающихся объектов мировой архитектуры; основных этапах развития архитектуры и строительного искусства; архитектурных стилях различных стран и эпох; творчестве выдающихся архитекторов прошлого и современности, при воплощении внешней художественной формы спектакля (концерта, представления) в драматическом или музыкальном театре в соответствии и с замыслом и авторским проектом художника-постановщика.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Введение		
1.1	Содержание курса. Истоки архитектуры. /Лек/	4	1
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	4	2
	Раздел 2. Архитектура Древнего Египта		

2.1	Пирамиды и храмы древнего Египта. Египетский ордер, скульптура и рельефы. /Лек/	4	2
2.2	Самостоятельная работа /Ср/	4	6
	Раздел 3. Архитектура Древней Греции		
3.1	Архитектура архаического, классического, эллинского периодов. Древнегреческий ордер. Здания и архитектурные ансамбли. /Лек/	4	6
	Раздел 4. Архитектура Древнего Рима		
4.1	Римская ордерная система и ее развитие. Здания, сооружения и ансамбли. /Лек/	4	3
4.2	Самостоятельная работа /Ср/	4	6
	Раздел 5. Архитектура Византии		
5.1	Крестово-купольная система храмов. /Лек/	4	3
5.2	Самостоятельная работа /Ср/	4	6
	Раздел 6. Архитектура стран Западной Европы V-XIV вв.		
6.1	Романская архитектура. Готическая архитектура. Архитектурные комплексы. /Лек/	4	4
6.2	Самостоятельная работа /Ср/	4	6
	Раздел 7. Древнерусская архитектура и русская архитектура XI-XVII вв.		
7.1	Архитектура Киевской Руси. Новгородская архитектура XI-XV столетий. Зодчество Владимиро-Суздальского княжества. Московский кремль конца XV-XVII веков. Шатровое зодчество. Русская архитектура XVII века. /Лек/	4	4
7.2	Самостоятельная работа /Ср/	4	6
	Раздел 8. Архитектура стран Западной Европы XV-XIX вв.		
8.1	Архитектура эпохи Возрождения. Здания, сооружения, архитектурные комплексы. Творчество выдающихся архитекторов. Архитектура Барокко, Рококо и Классицизма. Комплексы, здания, сооружения. /Лек/	4	4
8.2	Самостоятельная работа /Ср/	4	6
	Раздел 9. Архитектура Российского государства XVIII в.		
9.1	Архитектура Санкт-Петербурга первой половины XVIII в. Архитектура Москвы первой половины XVIII в. Архитектура Санкт-Петербурга и Москвы второй половины XVIII в. /Лек/	4	3
9.2	Самостоятельная работа /Ср/	4	4
	Раздел 10. Архитектура стран Европы и Америки начала XX века.		
10.1	Научно-техническая революция, ее влияние на развитие архитектуры и градостроительства. Поиск новых стилевых направлений. Эклектизм, Модерн, Функционализм. /Лек/	4	5
10.2	Самостоятельная работа /Ср/	4	4
	Раздел 11. Архитектура стран мира второй половины XX в.		
11.1	Архитектура стран мира второй половины XX в. /Лек/	4	5
11.2	Самостоятельная работа /Ср/	4	4
	Раздел 12. Архитектура России советского и современного периода.		
12.1	Архитектура России советского и современного периода. /Лек/	4	5
12.2	Самостоятельная работа /Ср/	4	4
12.3	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	4	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	
5.1. Контрольные вопросы и задания	
Вопросы к зачету: 1. Истоки архитектуры. Мегалитическая архитектура. 2. Основные достижения архитектуры Древнего Египта. 3. Организация комплексов долинных храмов. 4. Строительные приемы и конструкции в Древнем Египте. 5. Характерные черты архитектуры стран Передней Азии. 6. Строительные приемы и конструкции в архитектуре Передней Азии. 7. Характерные черты архитектуры древней Греции. 8. Основные типы греческих храмов. 9. Древнегреческий ордер. 10. Здания и архитектурные ансамбли древней Греции. 11. Строительные приемы и конструкции древней Греции. 12. Основные черты архитектуры Древнего Рима. 13. Римская ордерная система. 14. Здания, сооружения и архитектурные ансамбли Древнего Рима. 15. Строительные приемы и конструкции Древнего Рима. 16. Архитектура Византии: здания и сооружения. 17. Характерные особенности архитектуры Византии. 18. Типы византийских храмов. 19. Крестово-купольная система храмов. 20. Особенности архитектуры Индии. 21. Особенности архитектуры Китая. 22. Особенности архитектуры Японии. 23. Архитектура древних цивилизаций Америки. 24. Комплексы, здания, сооружения древних цивилизаций Америки. 25. Архитектура Балканских и Придунайских стран. 26. Романская архитектура. 27. Готическая архитектура. 28. Архитектура эпохи Возрождения. 29. Архитектура Барокко, Рококо. 30. Архитектура Классицизма. 31. Архитектура Киевской Руси. 32. Новгородская архитектура XI-XV столетий. 33. Зодчество Владимиро-Суздальского княжества. 34. Московский кремль конца XV-XVII веков. 35. Шатровое зодчество. 36. Русская архитектура XVII века. 37. Архитектура Санкт-Петербурга п.п. XVIII в. 38. Архитектура Москвы п.п. XVIII в. 39. Архитектура Санкт-Петербурга вт.п. XVIII в. 40. Архитектура Москвы вт.п. XVIII в. 41. Архитектура стран мира начала XX века. 42. Эклектизм. 43. Модерн. 44. Функционализм. 45. Архитектура стран мира второй половины XX в. 46. Архитектура России современного периода. 47. Основные направления советской архитектуры 20-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. Бартенев, И. А. Очерки истории архитектурных стилей : учеб. пособие / И. А. Бартенев, В. Н. Батажкова. — М. : Изобразит. Искусство, 1983. — 384 с.
2. Ляхова, К. А. Популярная история архитектуры / К. А. Ляхова. — М. : Вече, 2001. — 528 с.
3. Пилявский, В. И. История русской архитектуры : учеб. / В. И. Пилявский, А. А. Тиц Ю. С. Ушаков — Л. : Стройиздат, 1984. — 512 с.

Дополнительная литература:

1. Альберти, Л-Б. Десять книг о зодчестве: В 2-х т.т.: пер. с итальянского / Л-Б. Альберти. — М.: Изд-во всесоюзной академии архитектуры, 1935. — 392 с.
2. Власов, В. Г. Большой энциклопедический словарь изобразительного искусства : В 8-ми т.т. / В. Г. Власов. — СПб. : ЛИТА, 2000. — 864 с.
3. Власов, В. Г. Стили в искусстве : Архитектура, графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура : Словарь. Т-1. / В. Г. Власов. — СПб. : Кольна, 1996. — 780 с.

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

1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, поисковые системы Rambler, Yandex, Google.
2. Научная библиотека Саратовского государственного аграрного университета имени Н. И. Вавилова. [Электронный ресурс]. URL: <http://library.sgau.ru/> (дата обращения: 17.09.2024).
3. История архитектуры. Архитектурные стили. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.arhitekto.ru/> (дата обращения: 02.07.2024).
4. Блог архитектуры. [Электронный ресурс]. URL: <http://architecture-blog.info/category/drevnyaya-arxitektura/> (дата обращения: 02.07.2024).
5. Все об архитектуре. [Электронный ресурс]. URL: <http://arkhitektura.ru/> (дата обращения: 02.07.2024).
6. Книги об архитектуре. [Электронный ресурс]. URL: <http://architecture.artyx.ru/> (дата обращения: 02.07.2024).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория универсальная. Занятия лекционного типа	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 «Основы архитектуры» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению рекомендованной литературы, принимать участие в обзорных экскурсиях по городам.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Механооборудование современной сцены

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театральной техники и технологии**
Учебный план 2024 Художник-технолог сцены очная.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

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

Программу составил(и):

б/с, профессор Разумов Владимир Николаевич

Рабочая программа дисциплины

Механооборудование современной сцены

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1123)

составлена на основании учебного плана:

2024 Художник-технолог сцены очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театральной техники и технологии

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мираков Эдуард Гариевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Познакомить будущих специалистов с современной механизацией сценических комплексов, показать на конкретных примерах принципы использования верхней и нижней механизации сцены, размещение и оснащение карманов, сейфов хранения мягких декораций, складов декораций, мебели, бутафории и костюмов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок. Часть	Б1.В
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Устройство и оборудование сцены
2	Ознакомительная практика
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	
УК-1.1: Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи.	
Анализирует задачу механооборудования современной сцены, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи.	
УК-1.2: Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи.	
Находит и критически анализирует информацию по механооборудованию современной сцены, необходимую для решения поставленной задачи.	
УК-1.3: Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки.	
Рассматривает возможные варианты решения задачи по механооборудованию современной сцены, оценивая их достоинства и недостатки.	
УК-1.4: Грамотно, логично, аргументировано формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности.	
Грамотно, логично, аргументировано формирует собственные суждения и оценки о механооборудовании современной сцены. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности.	
УК-1.5: Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи.	
Определяет и оценивает последствия возможных решений по механооборудованию современной сцены.	
ПКО-1: Способен к воплощению и реализации внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) или его компонентов	
ПКО-1.1: Планирует этапы воплощения и реализации составляющих внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности	
Планирует этапы воплощения и реализации составляющих внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) с использованием механооборудования современной сцены, в соответствии с областью профессиональной деятельности.	
ПКО-1.2: Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и технологиях, используемых при производстве и эксплуатации компонентов сценического оформления в соответствии с областью профессиональной деятельности	
Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и технологиях механооборудования современной сцены, используемых при производстве и эксплуатации компонентов сценического оформления в соответствии с областью профессиональной деятельности.	
ПКО-1.3: Выбирает и использует оптимальные выразительные средства в профессиональной деятельности	
Выбирает и использует оптимальные выразительные средства механооборудования современной сцены, в профессиональной деятельности.	
ПКО-1.4: Понимает специфику работы в творческом сотрудничестве с авторами и другими создателями драматического или музыкального спектакля (концерта, представления)	
Понимает специфику работы в творческом сотрудничестве с авторами и другими создателями драматического или музыкального спектакля (концерта, представления), при использовании механооборудования современной сцены.	
ПКО-1.5: Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд	
Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности по механооборудованию современной сцены, на основе информационной и библиографической культуры.	
ПКО-1.6: Применяет технические и технологические знания при реализации внешней художественной формы авторского проекта, в соответствующей области профессиональной деятельности	
Применяет технические и технологические знания по механооборудованию современной сцены, при реализации внешней художественной формы авторского проекта, в соответствующей области профессиональной деятельности.	

ПКО-2: Способен к разработке самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления) или его компонентов, составленного ответственным за него лицом (в соответствии со специализацией – художником-постановщиком, режиссёром-постановщиком) профессиональной организации исполнительских искусств (в соответствии со специализацией – драматический или музыкальный театр).
ПКО-2.1: Использует знания всех составляющих комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления) и их особенности в соответствующей области профессиональной деятельности
Использует знания всех составляющих комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления), применяя механооборудование современной сцены, в соответствующей области профессиональной деятельности.
ПКО-2.2: Способен работать с проектной и рабочей технической и технологической документацией в профессиональной области
Способен работать с проектной и рабочей технической и технологической документацией механооборудования современной сцены, в профессиональной области.
ПКО-2.3: Осуществляет поиск актуальной информации о материальных компонентах, необходимых для технологического воплощения авторского проекта в соответствующей области профессиональной деятельности
Осуществляет поиск актуальной информации о материальных компонентах механооборудования современной сцены, необходимых для технологического воплощения авторского проекта в соответствующей области профессиональной деятельности.
ПКО-2.4: Использует различные компьютерные программы для создания документации, получения, хранения, переработки информации в профессиональной области
Использует различные компьютерные программы для создания документации, получения, хранения, переработки информации по механооборудованию современной сцены, в профессиональной области.
ПКО-3: Способен преподавать дисциплины профессионального цикла.
ПКО-3.1: Знаком с основами дисциплин связанных с профессиональной деятельностью
Знаком с основами дисциплин связанных с профессиональной деятельностью, с использованием механооборудования современной сцены.
ПКО-3.2: Использует навыки, приобретённые на практике, для актуализации содержания программ обучения
Использует навыки, приобретённые на практике, для актуализации содержания программ обучения, по дисциплинам связанным с механооборудованием современной сцены.
ПКО-3.3: Способен организовать деятельность учащихся, направленную на освоение учебного материала
Способен организовать деятельность учащихся, направленную на освоение учебного материала связанного с механооборудованием современной сцены.
ПКО-3.4: Способен организовать педагогический контроль и оценку учебного материала по профессиональной тематике
Способен организовать педагогический контроль и оценку учебного материала по профессиональной тематике, связанной с механооборудованием современной сцены.
ПКО-4: Способен провести организационно-подготовительную работу (в соответствии со специализацией)
ПКО-4.1: Планирует этапы и сроки проведения организационно-подготовительной работы в соответствии с областью своей профессиональной деятельности
Планирует этапы и сроки проведения организационно-подготовительной работы, связанной с механооборудованием современной сцены, в соответствии с областью своей профессиональной деятельности.
ПКО-4.2: Обладает знаниями основ методологии организации слаженной работы коллектива
Обладает знаниями основ методологии организации слаженной работы коллектива, связанной с механооборудованием современной сцены.
ПКО-4.3: Обладает комплексом знаний по подготовке и использованию документации, необходимой для проведения организационно-подготовительной работы (в соответствии со специализацией)
Обладает комплексом знаний по подготовке и использованию документации, необходимой для проведения организационно-подготовительной работы (в соответствии со специализацией), связанной с механооборудованием современной сцены.
ПКО-4.4: Понимает систему служебных взаимоотношений и придерживается этики делового общения
Понимает систему служебных взаимоотношений и придерживается этики делового общения при работе, связанной с механооборудованием современной сцены.
ПКО-5: Способен осознавать ответственность за соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка как в период создания материального оформления произведения исполнительских искусств, так и при его эксплуатации.
ПКО-5.1: Соблюдает правила и нормы, действующие в организациях исполнительских искусств, в своей профессиональной деятельности
Соблюдает правила и нормы, действующие в организациях исполнительских искусств, при работе с механооборудованием современной сцены, в своей профессиональной деятельности.
ПКО-5.2: Понимает специфику организации производства составляющих внешней художественной формы спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности

Понимает специфику организации производства составляющих внешней художественной формы спектакля (концерта, представления) при использовании механооборудования современной сцены, в соответствии с областью профессиональной деятельности.
ПКО-5.3: Понимает специфику эксплуатации составляющих внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности
Понимает специфику эксплуатации составляющих внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) при использовании механооборудования современной сцены, в соответствии с областью профессиональной деятельности.
ПКО-5.4: Определяет текущее состояние комплекса оформления спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности
Определяет текущее состояние комплекса оформления спектакля (концерта, представления) при использовании механооборудования современной сцены, в соответствии с областью профессиональной деятельности.
ПК-1: Способен ориентироваться в истории, теории и технологии сценического оформления спектакля
ПК-1.1: Использует знания истории творческого наследия выдающихся мастеров сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, представления) в своей профессиональной области
Использует знания истории творческого наследия выдающихся мастеров сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, представления) при использовании механооборудования современной сцены, в своей профессиональной области.
ПК-1.2: Анализирует сценическое оформление, опираясь на знания истории театрального искусства
Анализирует сценическое оформление, опираясь на знания истории театрального искусства, при использовании механооборудования современной сцены.
ПК-1.3: Ориентируется в современном российском и мировом театральном процессе
Ориентируется в современном российском и мировом театральном процессе, при использовании механооборудования современной сцены.
ПК-2: Способен использовать новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов в технологических разработках, соответствующих области профессиональной деятельности
ПК-2.1: Ориентируется в истории развития сцены, сценической техники и технологии в своей профессиональной области
Ориентируется в истории развития сцены, сценической техники и технологии, механооборудования современной сцены, в своей профессиональной области.
ПК-2.2: Осуществляет выбор оптимальных технологий и материалов, используя, в том числе, новейшие достижения в области сценической техники, технологии и новых материалов в соответствующей профессиональной области
Осуществляет выбор оптимальных технологий и материалов, используя, в том числе, новейшие достижения механооборудования современной сцены, технологии и новых материалов в соответствующей профессиональной области.
ПК-2.3: Владеет навыком поиска актуальной информации о применении новых технологий в соответствующей профессиональной области
Владеет навыком поиска актуальной информации о применении новых технологий механооборудования современной сцены, в соответствующей профессиональной области.
ПК-3: Способен исполнять обязанности заведующего художественно-постановочной частью организации исполнительских искусств.
ПК-3.1: Понимает принципы взаимодействия подразделений внутри организационной структуры, а также специфику организации деятельности художественно-производственных мастерских и художественно- постановочной части в соответствующей области профессиональной деятельности
Понимает принципы взаимодействия подразделений внутри организационной структуры, а также специфику организации деятельности художественно-производственных мастерских и художественно-постановочной части, при использовании механооборудования современной сцены, в соответствующей области профессиональной деятельности.
ПК-3.2: Планирует этапы создания внешней формы спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности
Планирует этапы создания внешней формы спектакля (концерта, представления) с использованием механооборудования современной сцены, в соответствии с областью профессиональной деятельности.
ПК-3.3: Участвует в подготовке организации проката спектаклей (концертов, представлений) на стационаре, на выездах и на гастролях в соответствии с областью профессиональной деятельности
Участвует в подготовке организации проката спектаклей (концертов, представлений) на стационаре, на выездах и на гастролях, с использованием механооборудования современной сцены, в соответствии с областью профессиональной деятельности.
ПК-3.4: Подбирает кадры, их расстановку и целесообразное использование в соответствии с областью профессиональной деятельности
Подбирает кадры, их расстановку и целесообразное использование при использовании механооборудования современной сцены, в соответствии с областью профессиональной деятельности.
ПК-3.5: Даёт оценку работы, как своей, так и коллег, в соответствии с областью профессиональной деятельности, соблюдая этические нормы
Даёт оценку работы, как своей, так и коллег, при использовании механооборудования современной сцены, в соответствии с областью профессиональной деятельности, соблюдая этические нормы.

ПК-3.6: Обладает системным мышлением и способностью к долгосрочному стратегическому планированию жизни коллектива
Обладает системным мышлением и способностью к долгосрочному стратегическому планированию жизни коллектива, при использовании механооборудования современной сцены.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- творческий характер своей технологической работы при создании и воплощении внешней художественной формы спектакля (концерта, представления) в драматическом или музыкальном театре, в соответствии и с замыслом и авторским проектом художника-постановщика;
3.1.2	- современное механооборудование используемое в театре, для возможности воплощения внешней художественной формы спектакля (концерта, представления) в драматическом или музыкальном театре, в соответствии и с замыслом и авторским проектом художника-постановщика.
3.1.3	
3.2 Уметь:	
3.2.1	- использовать в театре современное механооборудование и (или) новейшие достижения в области светотехники и осветительских технологий, для воплощения внешней художественной формы спектакля (концерта, представления) в драматическом или музыкальном театре, в соответствии и с замыслом и авторским проектом художника-постановщика;
3.2.2	- провести монтажную и (или) свето-монтажную репетицию драматического или музыкального спектакля (концерта, представления).
3.3 Владеть:	
3.3.1	- подбора и использования в театре современного механооборудования и (или) новейших достижений в области светотехники и осветительских технологий, для воплощения внешней художественной формы спектакля (концерта, представления) в драматическом или музыкальном театре, в соответствии и с замыслом и авторским проектом художника-постановщика;
3.3.2	- провести монтажную и (или) свето-монтажную репетицию драматического или музыкального спектакля (концерта, представления).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Основные направления технологического оснащения новых и реконструирующихся театров		
1.1	Цели и задачи курса. Сопряженность с другими курсами профессионального цикла подготовки специалиста. Практическое применение в работе художника-технолога сцены. /Лек/	5	0,5
1.2	Новые и реконструированные театры Европейских стран, России и Азии. /Лек/	5	0,5
1.3	Мировые фирмы – поставщики театрального оборудования. /Лек/	5	0,5
1.4	Новые и реконструированные театры Европейских стран, России и Азии. /Пр/	5	0,5
1.5	Мировые фирмы – поставщики театрального оборудования. /Пр/	5	0,5
1.6	Самостоятельная работа /Ср/	5	5,5
	Раздел 2. Проекты технического оборудования сцены		
2.1	Барабанные круги. /Лек/	5	1
2.2	Подъемно-опускные площадки. /Лек/	5	1
2.3	Накатные стационарные площадки. /Лек/	5	1
2.4	Барабанные круги. /Пр/	5	1
2.5	Подъемно-опускные площадки. /Пр/	5	1
2.6	Накатные стационарные площадки. /Пр/	5	1
2.7	Самостоятельная работа /Ср/	5	5,5
	Раздел 3. Новейшие системы оборудования верхней сцены		

3.1	Колосниковые системы. /Лек/	5	1
3.2	Штанкеты. /Лек/	5	1
3.3	Приводы штанкетов. /Лек/	5	0,5
3.4	Полетные устройства. /Лек/	5	0,5
3.5	Колосниковые системы. /Пр/	5	1
3.6	Штанкеты. /Пр/	5	1
3.7	Приводы штанкетов. /Пр/	5	0,5
3.8	Полетные устройства. /Пр/	5	0,5
3.9	Самостоятельная работа /Ср/	5	5,5
	Раздел 4. Оборудование трюмов		
4.1	Оборудование трюмов /Лек/	5	3,5
4.2	Оборудование трюмов /Пр/	5	4
4.3	Самостоятельная работа /Ср/	5	5,5
	Раздел 5. Оборудование складских помещений		
5.1	Оборудование складских помещений /Лек/	5	3
5.2	Оборудование складских помещений /Пр/	5	3
5.3	Самостоятельная работа /Ср/	5	5,5
	Раздел 6. Перспективные направления развития театральной машинерии		
6.1	Перспективные направления развития театральной машинерии /Лек/	5	1
6.2	Перспективные направления развития театральной машинерии /Пр/	5	1
6.3	Самостоятельная работа /Ср/	5	5,5
6.4	Самостоятельная подготовка /ЗаО/	5	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	
5.1. Контрольные вопросы и задания	
Вопросы к зачету с оценкой: 1. Основные причины, вызывающие необходимость реконструкции театра. 2. Основные этапы реконструкции театра. 3. Задание на проектирование. 4. Обсуждение, согласование и утверждение. 5. Фирмы, поставляющие театральное оборудование. 6. Современные материалы и технологии, применяемые в строительстве. 7. Возможности барабанного круга. 8. Приводы барабанных кругов. 9. Люки-провалы и управление ими. 10. Конструкции накатных площадок. 11. Контроль позиционирования накатных площадок. 12. Системы тормозов накатных площадок. 13. Системы установки блоков верхней механизации. 14. Приводы штанкетов. 15. Типы лебедок. 16. Принципиальная схема «3D» полетного устройства. 17. Принцип управления «3D» полетным устройством. 18. Конструктивные схемы подъемных площадок. 19. Конструктивные схемы люков-провалов. 20. Необходимость механизации складских помещений.	

5.2. Темы письменных работ
Темы практической работы: 1. Схема привода современного сценического подъема. 2. Схема тросового привода реконструкции театра. 3. Схема привода подъемно-опускной площадки.
5.3. Фонд оценочных средств
см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература: 1. Акимов, Н. П. Театральное наследие. В 2 – х т. / Н. П. Акимов. – Л. : Искусство, 1978. — 287 с. 2. Базанов, В. В. Театральные здания и сооружения: структура и технология : учеб. / В. В. Базанов. — СПб. : СПбГАТИ, 2007. — 104 с. 3. Базанов, В. В. Работа над новой постановкой (технология оформления спектакля) : учеб. пособ. / В. В. Базанов. — СПб. : СПбГАТИ, 1997. — 48 с. Дополнительная литература: 1. Базанов, В. В. Технология сцены / В. В. Базанов. — М. : Импульс-свет, 2005. — 408 с. 2. Листовский, В. В. В спектакле участвует техника... Техника сцены и правила ее эксплуатации: словарь – справочник / В. В. Листовский — М., 2009. — 382 с. 3. Театральная Россия. VI выпуск. — М. : ООО «Си-Арт», 2010. — 664 с. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 1. Официальный сайт OISTAT. [Электронный ресурс]. URL: http://www.oistat.org/ (дата обращения: 10.07.2024). 2. Официальный сайт журнала «Сцена». [Электронный ресурс]. URL: http://www.thestage.ru/ (дата обращения: 10.07.2024). 3. Библиотека «Шоу Консалтинг». [Электронный ресурс]. URL: http://lib.showconsulting.ru/ (дата обращения: 10.07.2024).

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, посещение сценических комплексов и складских помещений различных театров. Для успешного и полного освоения дисциплины «Механооборудование современной сцены» в самостоятельной работе студенту необходимо изучить рекомендованную литературу, быть в курсе новых технологий, материалов и оборудования, применяемых в отечественной и зарубежной практике, знакомиться, анализировать и применять в своей работе достижения в создании лучших образцов зрелищных проектов.

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 2024 Художник-технолог сцены очная.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 1
		зачет с оценкой 2
аудиторные занятия	56	
самостоятельная	70	
часов на контроль	18	

Программу составил(и):

б/с, преподаватель Коломейцева Анна Владимировна

Рабочая программа дисциплины

Материаловедение

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1123)

составлена на основании учебного плана:

2024 Художник-технолог сцены очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театральной техники и технологии

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мираков Эдуард Гариевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель данного курса – освоение будущими художниками-технологами сцены знаний о театральном материаловедении. 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
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Технология изготовления театральной бутафории
2	Технология театрального производства (6 сем.-ЭО)
3	Технология художественного оформления спектакля

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	
УК-1.1: Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи.	
Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи в области материаловедения	
УК-1.2: Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи.	
Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи в области материаловедения	
УК-1.3: Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки.	
Рассматривает возможные варианты решения задачи в области материаловедения, оценивая их достоинства и недостатки	
УК-1.4: Грамотно, логично, аргументировано формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности.	
Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки в области материаловедения. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности	
УК-1.5: Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи.	
Определяет и оценивает последствия возможных решений задач в области материаловедения	
ПКО-1: Способен к воплощению и реализации внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) или его компонентов	
ПКО-1.1: Планирует этапы воплощения и реализации составляющих внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности	
Планирует этапы воплощения и реализации составляющих внешней формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью материаловедения	
ПКО-1.2: Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и технологиях, используемых при производстве и эксплуатации компонентов сценического оформления в соответствии с областью профессиональной деятельности	
Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и технологиях, используемых при производстве и эксплуатации компонентов сценического оформления в соответствии с областью материаловедения	
ПКО-1.3: Выбирает и использует оптимальные выразительные средства в профессиональной деятельности	
Выбирает и использует оптимальные выразительные средства в области материаловедения	
ПКО-1.4: Понимает специфику работы в творческом сотрудничестве с авторами и другими создателями драматического или музыкального спектакля (концерта, представления)	
Понимает специфику работы в творческом сотрудничестве с авторами и другими создателями драматического или музыкального спектакля (концерта, представления) в области материаловедения	
ПКО-1.5: Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд	
Способен самостоятельно решать задачи в области материаловедения на основе информации и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд	
ПКО-1.6: Применяет технические и технологические знания при реализации внешней художественной формы авторского проекта, в соответствующей области профессиональной деятельности	
Применяет технические и технологические знания при реализации внешней художественной формы авторского проекта в области материаловедения	

ПКО-2: Способен к разработке самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления) или его компонентов, составленного ответственным за него лицом (в соответствии со специализацией – художником-постановщиком, режиссёром-постановщиком) профессиональной организации исполнительских искусств (в соответствии со специализацией – драматический или музыкальный театр).
ПКО-2.1: Использует знания всех составляющих комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления) и их особенности в соответствующей области профессиональной деятельности
Использует знания всех составляющих комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления) и их особенности в области материаловедения
ПКО-2.2: Способен работать с проектной и рабочей технической и технологической документацией в профессиональной области
Способен работать с проектной и рабочей технической документацией в области материаловедения
ПКО-2.3: Осуществляет поиск актуальной информации о материальных компонентах, необходимых для технологического воплощения авторского проекта в соответствующей области профессиональной деятельности
Осуществляет поиск актуальной информации в области материаловедения о материальных компонентах, необходимых для технологического воплощения авторского проекта
ПКО-2.4: Использует различные компьютерные программы для создания документации, получения, хранения, переработки информации в профессиональной области
Использует различные компьютерные программы в области материаловедения для создания документации, получения, хранения, переработки информации
ПКО-3: Способен преподавать дисциплины профессионального цикла.
ПКО-3.1: Знаком с основами дисциплин связанных с профессиональной деятельностью
Знаком с основами дисциплин связанных с областью материаловедения
ПКО-3.2: Использует навыки, приобретённые на практике, для актуализации содержания программ обучения
Использует навыки, приобретенные на практике, для актуализации содержания программ обучения в области материаловедения
ПКО-3.3: Способен организовать деятельность учащихся, направленную на освоение учебного материала
Способен организовать деятельность учащихся, направленную на освоение учебного материала в области материаловедения
ПКО-3.4: Способен организовать педагогический контроль и оценку учебного материала по профессиональной тематике
Способен организовать педагогический контроль и оценку учебного материала по тематике материаловедения
ПКО-5: Способен осознавать ответственность за соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка как в период создания материального оформления произведения исполнительских искусств, так и при его эксплуатации.
ПКО-5.1: Соблюдает правила и нормы, действующие в организациях исполнительских искусств, в своей профессиональной деятельности
Соблюдает правила и нормы, действующие в организациях исполнительских искусств, в своей профессиональной деятельности в области материаловедения
ПКО-5.2: Понимает специфику организации производства составляющих внешней художественной формы спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности
Понимает специфику организации производства составляющих внешней художественной формы спектакля (концерта, представления) в соответствии с профессиональной деятельностью в области материаловедения
ПКО-5.3: Понимает специфику эксплуатации составляющих внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности
Понимает специфику эксплуатации составляющих внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) в соответствии с профессиональной деятельностью в области материаловедения
ПКО-5.4: Определяет текущее состояние комплекса оформления спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности
Определяет текущее состояние комплекса оформления спектакля (концерта, представления) в соответствии с профессиональной деятельностью в области материаловедения
ПК-2: Способен использовать новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов в технологических разработках, соответствующих области профессиональной деятельности
ПК-2.1: Ориентируется в истории развития сцены, сценической техники и технологии в своей профессиональной области
Ориентируется в истории развития сцены, сценической техники и технологии в области материаловедения
ПК-2.2: Осуществляет выбор оптимальных технологий и материалов, используя, в том числе, новейшие достижения в области сценической техники, технологии и новых материалов в соответствующей профессиональной области
Осуществляет выбор оптимальных технологий и материалов в области материаловедения, используя, в том числе, новейшие достижения в области сценической техники, технологии и новых материалов
ПК-2.3: Владеет навыком поиска актуальной информации о применении новых технологий в соответствующей профессиональной области
Владеет навыком поиска актуальной информации о применении новых технологий в области материаловедения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	- Основные технологии и материалы современного российского и мирового театрального производства (в кооперации с курсами «Технология театрального производства», «Технология художественного оформления спектакля»)
3.2	Уметь:
3.2.1	- Использовать в своей работе новейшие достижения в области театрально-постановочной техники, технологии и новых материалов (в кооперации с курсами «Технология театрального производства», «Технология художественного оформления спектакля», «Расчет театральных конструкций», «Устройство и оборудование сцены»)
3.2.2	- Творчески применять полученные знания при решении конкретных художественно-технических задач (в кооперации с курсами «Технология театрального производства», «Технология художественного оформления спектакля»)
3.3	Владеть:
3.3.1	- Знаниями особенностей театрального материаловедения при изготовлении жестких, мягких декораций, сценического костюма и бутафории
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/	1	2
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	1	12
	Раздел 2. Материалы и области их применения в театральном производстве		
2.1	Основные и вспомогательные материалы. /Пр/	1	12
2.2	Вспомогательные материалы. /Пр/	1	8
2.3	Нетканые материалы, технические ткани. /Пр/	1	8
2.4	Самостоятельная работа /Ср/	1	21
2.5	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	1	9
2.6	Театральные ткани. /Пр/	2	6
2.7	Фурнитура и декор. /Пр/	2	8
2.8	Красители и особенности их использования. /Пр/	2	4
2.9	Обработка тканей. /Пр/	2	8
2.10	Самостоятельная работа /Ср/	2	37
2.11	Самостоятельная подготовка /ЗаО/	2	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	
5.1. Контрольные вопросы и задания	
Вопросы к зачётам: 1. Особенности театрального материаловедения. 2. Понятия основных и вспомогательных материалов. 3. Отличие красок от красителей. Возможности отделки и окраски различных тканей. Определение возможности окраски ткани по образцам. 4. Свойства тканей: зависимость от состава волокна и переплетений. 5. Материалы, применяемые при изготовлении сценического костюма. 6. Отличие театральных тканей от бытовых. 7. Ткани бытового назначения и возможность использования их в театре. 8. Технические ткани и возможность использования их в театре. 9. Театральные ткани. Состав и технологические свойства. 10. Виды работ из формообразующих материалов. 11. Вспомогательные материалы и их использование при создании сценических костюмов 12. Окраска, создание фактур.	
5.2. Темы письменных работ	
Темы, включенные в тестовые задания по дисциплине: 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: 02.08.2024). 2. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rosmintrud.ru/ (дата обращения: 02.08.2024). 3. ДОКА центр. Генеральный подрядчик по сценическим технологиям. [Электронный ресурс]. URL: http://www.doka.ru/ (дата обращения: 02.08.2024). 4. Информационный портал «Охрана труда. Техника безопасности». [Электронный ресурс]. URL: http://www.tehbez.ru/ (дата обращения: 02.08.2024). 5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 02.09.2024).

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 «Материаловедение» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению информационных материалов по введению новых технологий в театральное производство, экскурсиям в театральные мастерские, просмотру спектаклей, художественных и документальных фильмов, посещению временных и постоянных музейных экспозиций, представляющих интерес по данной дисциплине. 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 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, 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, стельки и т.д.). Дополнение альбома возможно по дисциплинам «Технология изготовления театральной бутафории», «Технология театрального производства».
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).

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Преддипломный семинар

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театральной техники и технологии**
Учебный план 2024 Художник-технолог сцены очная.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет с оценкой 7
аудиторные занятия	30	
самостоятельная	42	

Программу составил(и):

б/с, старший преподаватель Воронина Елена Сергеевна

Рабочая программа дисциплины

Преддипломный семинар

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1123)

составлена на основании учебного плана:

2024 Художник-технолог сцены очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театральной техники и технологии

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мираков Эдуард Гариевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель данной дисциплины – подготовка выпускников, будущих специалистов к решению важной проблемы профессионального выбора направления исследования и разработки дипломного проекта. Главной задачей является адаптация студентов к ситуации итоговой аттестации – написание выпускной дипломной работы и знакомство с формой и процедурой ее защиты.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Дисциплина «Преддипломный семинар» осваивается на базе всех предшествующих профессиональных дисциплин рабочего учебного плана. «Преддипломный семинар» необходим для подготовки студентами выпускной квалификационной работы. Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом подготовки.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	
УК-1.1: Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи.	
УК-1.2: Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи.	
УК-1.3: Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки.	
УК-1.4: Грамотно, логично, аргументировано формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности.	
УК-1.5: Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи.	
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	
УК-2.1: Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые результаты решения выделенных задач	
УК-2.2: Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений	
УК-2.3: Решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за установленное время	
УК-2.4: Публично представляет результаты решения конкретной задачи проекта	
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	
УК-3.1: Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет свою роль в команде	
УК-3.2: Понимает особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности (выбор категорий групп людей осуществляется образовательной организацией в зависимости от целей подготовки – по возрастным особенностям, по этническому или религиозному признаку, социально незащищенные слои населения и т.п.).	
УК-3.3: Предвидит результаты (последствия) личных действий и планирует последовательность шагов для достижения заданного результата	
УК-3.4: Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в т. ч. участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов работы команды	
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	
УК-6.1: Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы.	
УК-6.2: Понимает важность планирования перспективных целей собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда.	
УК-6.3: Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда.	
УК-6.4: Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при решении поставленных задач, а также относительно полученного результата.	
УК-6.5: Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков	
ПКО-1: Способен к воплощению и реализации внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) или его компонентов	
ПКО-1.1: Планирует этапы воплощения и реализации составляющих внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности	

ПКО-1.2: Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и технологиях, используемых при производстве и эксплуатации компонентов сценического оформления в соответствии с областью профессиональной деятельности
ПКО-1.3: Выбирает и использует оптимальные выразительные средства в профессиональной деятельности
ПКО-1.4: Понимает специфику работы в творческом сотрудничестве с авторами и другими создателями драматического или музыкального спектакля (концерта, представления)
ПКО-1.5: Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд
ПКО-1.6: Применяет технические и технологические знания при реализации внешней художественной формы авторского проекта, в соответствующей области профессиональной деятельности
ПКО-2: Способен к разработке самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления) или его компонентов, составленного ответственным за него лицом (в соответствии со специализацией – художником-постановщиком, режиссёром-постановщиком) профессиональной организации исполнительских искусств (в соответствии со специализацией – драматический или музыкальный театр).
ПКО-2.1: Использует знания всех составляющих комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления) и их особенности в соответствующей области профессиональной деятельности
ПКО-2.2: Способен работать с проектной и рабочей технической и технологической документацией в профессиональной области
ПКО-2.3: Осуществляет поиск актуальной информации о материальных компонентах, необходимых для технологического воплощения авторского проекта в соответствующей области профессиональной деятельности
ПКО-2.4: Использует различные компьютерные программы для создания документации, получения, хранения, переработки информации в профессиональной области
ПК-1: Способен ориентироваться в истории, теории и технологии сценического оформления спектакля
ПК-1.1: Использует знания истории творческого наследия выдающихся мастеров сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, представления) в своей профессиональной области
ПК-1.2: Анализирует сценическое оформление, опираясь на знания истории театрального искусства
ПК-1.3: Ориентируется в современном российском и мировом театральном процессе
ПК-2: Способен использовать новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов в технологических разработках, соответствующих области профессиональной деятельности
ПК-2.1: Ориентируется в истории развития сцены, сценической техники и технологии в своей профессиональной области
ПК-2.2: Осуществляет выбор оптимальных технологий и материалов, используя, в том числе, новейшие достижения в области сценической техники, технологии и новых материалов в соответствующей профессиональной области
ПК-2.3: Владеет навыком поиска актуальной информации о применении новых технологий в соответствующей профессиональной области

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	Основные аспекты выбора темы диплома, основываясь на актуальности и важности темы, формулирование «сверхзадачи» диплома; обоснования выбора темы диплома.
3.2	Уметь:
3.2.1	использовать основные аспекты выбора темы диплома, основываясь на актуальности и важности темы, формулирование «сверхзадачи» диплома, при обосновании выбора темы диплома.
3.3	Владеть:
3.3.1	использования основных аспектов выбора темы диплома, основываясь на актуальности и важности темы, формулирование «сверхзадачи» диплома, при обосновании выбора темы диплома.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Вводная часть. Цели и задачи курса		
1.1	Вводная часть. Цели и задачи курса /Пр/	7	4
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	7	10
	Раздел 2. Выбор темы		
2.1	Выбор темы. /Пр/	7	16
2.2	Самостоятельная работа /Ср/	7	12
	Раздел 3. Обоснование темы		

3.1	Обоснование темы. /Пр/	7	8
3.2	Самостоятельная работа /Ср/	7	12
	Раздел 4. Заключительный этап		
4.1	Заключительный этап. /Пр/	7	2
4.2	Самостоятельная работа /Ср/	7	8

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	
5.1. Контрольные вопросы и задания	
Вопросы к зачету с оценкой: На зачет с оценкой предоставляется окончательный вариант «Обоснования темы», который включает в себя: 1. «Тематический план» будущего дипломного проекта, его практическая и теоретическая значимость. 2. «Аннотация подачи проекта» (краткое изложение идеи) и его актуализация на защите: в виде презентации, демонстрации 3D модели и (или) традиционного макета и чертежей. 3. «Изобразительный материал и список литературы». 4. Первый вариант части дипломного проекта «Введение» со сформулированными целями и задачами выпускной квалификационной работы.	
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) / В. В. Базанов. — СПб. : СПбГАТИ, 1997. — 48 с. 2. Базанов, В. В. Технология сцены / В. В. Базанов. — М. : Импульс – свет, 2005. — 408 с. 3. Базанов, В. В. Театральные здания и сооружения: структура и технология / В. В. Базанов. — СПб, 2013. — 104 с. 4. Разумов, В. Н. Методические указания по подготовке и защите дипломных проектов / В. Н. Разумов, Е. С. Воронина — СПб. : СПбГАТИ, 2013. — 21 с. 5. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. ГОСТ 7.1 – 2003; введ. 01.07.2004. URL: http://infosait.ru/norma_doc/42/42205/index.htm (дата обращения: 01.09.2023). Дополнительная литература: 1. Базанов, В. В. Техника и технология сцены / В. В. Базанов. — Л.: Искусство, 1976. 364 с. 2. Листовский, В. В. В спектакле участвует техника. Словарь-справочник / В. В. Листовский. — М. : ЗАО Сцены, 2009. — 382 с. 3. Кулиш, А. П. Основные правила библиографического описания произведений печати и составления легенд архивных документов (Для научно-вспомогательного аппарата): Методические указания для студентов театроведческого факультета / А. П. Кулиш, Е. В. Третьякова. — СПб. : СПбГАТИ, 2011. — 54 с. 4. Понсов, А. Д. Конструкции и технология изготовления театральных декораций: Уч. пособие / А. Д. Понсов. — М. : Искусство, 1988. — 293 с. 5. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. ГОСТ Р 7.0.5. — 2008; введ. 28.04.2008. — 21 с. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 1. Библиотека «Шоу Консалтинг». [Электронный ресурс]. URL: http://lib.showconsulting.ru/ (дата обращения: 01.09.2024). 2. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://stage.variety.ru/ (дата обращения: 01.09.2024). 3. Официальный сайт журнала «Сцена». [Электронный ресурс]. URL: http://www.thestage.ru/ (дата обращения: 01.09.2024). 4. Официальный сайт OISTAT. [Электронный ресурс]. URL: http://www.oistat.org/ (дата обращения: 01.09.2024). 5. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 01.09.2024). 6. Электронно-библиотечная система IPRbooks. [Электронный ресурс]. URL: www.iprbookshop.ru (дата обращения: 01.09.2024). 7. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, поисковые системы Rambler, Yandex, Google.

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 включается подготовка к прохождению промежуточных отчетов – докладов поэтапной аттестации. Для успешного и полного освоения дисциплины «Преддипломный семинар» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание сопоставлению с сегодняшней реальной практической деятельностью художников-технологов. Важным условием для полноценного усвоения материала и его последующего практического применения является соотнесение тем выпускной дипломной работы с собственным опытом работы в театрах, в которых проходили студенты практику. Семинар проходит в три этапа. Первый этап: поиск направления дипломной работы, отражающий индивидуальные профессиональные наклонности студента. Второй этап: выбор и обоснование темы диплома, т.е. разработка «Тематического плана», «Аннотация подачи проекта» и «Введения». Третий этап: защита темы на семинаре и утверждение ее на заседании кафедры. Выбор темы курсовой работы в преддипломном семинаре – это первый подготовительный этап подготовки дипломного сочинения.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Звуковое оформление

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театральной техники и технологии**
Учебный план 2024 Художник-технолог сцены очная.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 7
аудиторные занятия	30	контрольная работа 7
самостоятельная	42	

Программу составил(и):

б/с, старший преподаватель Трибунская Виктория Александровна

Рабочая программа дисциплины

Звуковое оформление

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1123)

составлена на основании учебного плана:

2024 Художник-технолог сцены очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театральной техники и технологии

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мираков Эдуард Гариевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Понимание природы создания, распространения и восприятия звуковых явлений, в купе со знанием современного оборудования и принципами его эксплуатации, а так же ряда вопросов архитектурной и электроакустики театров и концертных залов, позволяет студентам сформировать целостное представление о постановочных средствах театра, как синтетического искусства, где звук играет одну из ведущих ролей в восприятии художественного образа. Основной целью курса является ознакомить студентов, будущих художников-технологов сцены, с развитием науки о звуке, физической природой звуковых явлений и основами психоакустики в аспекте потребностей театра, а также дать им знания в области типов современного звукового оборудования, принципов работы звукового цеха и задачах звукорежиссера.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Дисциплина «Звуковое оформление» является одной из вариативных дисциплин цикла специальных дисциплин для художников-технологов сцены. Понимание природы создания, распространения и восприятия звуковых явлений, в купе со знанием современного оборудования и принципами его эксплуатации, а так же ряда вопросов архитектурной и электроакустики театров и концертных залов, позволяет студентам сформировать целостное представление о постановочных средствах театра, как синтетического искусства, где звук играет одну из ведущих ролей в восприятии художественного образа. Основной целью дисциплины является ознакомить студентов, будущих художников-технологов сцены, с развитием науки о звуке, физической природой звуковых явлений и основами психоакустики в аспекте потребностей театра, а также дать им знания в области типов современного звукового оборудования, принципов работы звукового цеха и задачах звукорежиссера.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Устройство и оборудование сцены
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	
УК-1.1: Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи.	
Анализирует задачи связанные со звуковым оформлением, выделяя их базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задач	
УК-1.2: Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи.	
Находит и критически анализирует информацию по звуковому оформлению, необходимую для решения поставленной задачи	
УК-1.3: Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки.	
Рассматривает возможные варианты решения задач звукового оформления, оценивая их достоинства и недостатки	
УК-1.4: Грамотно, логично, аргументировано формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности.	
Грамотно, логично, аргументировано формирует собственные суждения и оценки по теме звукового оформления. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности.	
УК-1.5: Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи.	
Определяет и оценивает последствия возможных решений задач звукового оформления.	
ПКО-1: Способен к воплощению и реализации внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) или его компонентов	
ПКО-1.1: Планирует этапы воплощения и реализации составляющих внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности	
Планирует этапы воплощения и реализации такой составляющих авторского проекта спектакля (концерта, представления), как звуковое оформление. Изменить	
ПКО-1.2: Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и технологиях, используемых при производстве и эксплуатации компонентов сценического оформления в соответствии с областью профессиональной деятельности	
Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и технологиях, используемых при производстве и эксплуатации звукового оформления спектакля (концерта, представления).	
ПКО-1.3: Выбирает и использует оптимальные выразительные средства в профессиональной деятельности	
Выбирает и использует оптимальные выразительные средства звукового оформления.	

ПКО-1.4: Понимает специфику работы в творческом сотрудничестве с авторами и другими создателями драматического или музыкального спектакля (концерта, представления)
Понимает специфику работы в творческом сотрудничестве с авторами и создателями звукового оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, представления)
ПКО-1.5: 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 по звуковому оформлению.
ПКО-1.6: Применяет технические и технологические знания при реализации внешней художественной формы авторского проекта, в соответствующей области профессиональной деятельности
Применяет технические и технологические знания при реализации такой формы авторского проекта, как звуковое оформление.
ПКО-2: Способен к разработке самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления) или его компонентов, составленного ответственным за него лицом (в соответствии со специализацией – художником-постановщиком, режиссёром-постановщиком) профессиональной организации исполнительских искусств (в соответствии со специализацией – драматический или музыкальный театр).
ПКО-2.1: Использует знания всех составляющих комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления) и их особенности в соответствующей области профессиональной деятельности
Использует знания всех составляющих комплекса документации технического воплощения и реализации проекта звукового оформления спектакля (концерта, представления).
ПКО-2.2: Способен работать с проектной и рабочей технической и технологической документацией в профессиональной области
Способен работать с проектной и рабочей технической и технологической документацией звукового оформления.
ПКО-2.3: Осуществляет поиск актуальной информации о материальных компонентах, необходимых для технологического воплощения авторского проекта в соответствующей области профессиональной деятельности
Осуществляет поиск актуальной информации о материальных компонентах, необходимых для технологического воплощения авторского проекта звукового оформления.
ПКО-2.4: Использует различные компьютерные программы для создания документации, получения, хранения, переработки информации в профессиональной области
Использует различные компьютерные программы для создания документации, получения, хранения, переработки информации звукового оформления.
ПК-2: Способен использовать новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов в технологических разработках, соответствующих области профессиональной деятельности
ПК-2.1: Ориентируется в истории развития сцены, сценической техники и технологии в своей профессиональной области
Ориентируется в истории развития сцены, сценической техники и технологии в области звукового оформления.
ПК-2.2: Осуществляет выбор оптимальных технологий и материалов, используя, в том числе, новейшие достижения в области сценической техники, технологии и новых материалов в соответствующей профессиональной области
Осуществляет выбор оптимальных технологий и материалов, используя, в том числе, новейшие достижения, технологии и новые материалы в области звукового оформления.
ПК-2.3: Владеет навыком поиска актуальной информации о применении новых технологий в соответствующей профессиональной области
Владеет навыком поиска актуальной информации о применении новых технологий в области звукового оформления.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	Природу создания, распространения и восприятия звуковых явлений; современное звукотехническое оборудование и принципы его эксплуатации; принцип работы звукового цеха и задачи звукорежиссера.
3.2	Уметь:
3.2.1	Ориентироваться в современном звукотехническом оборудовании и принципах его эксплуатации; организовать работу звукового цеха и звукорежиссера в театре.
3.3	Владеть:
3.3.1	Организации работы звукового цеха и звукорежиссера в театре.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Предмет и задачи курса. Общий обзор и терминология		
1.1	Введение. Определение предмета звуковое оформление спектакля, роль науки о звуке – акустики - в качестве научной основы для решения ряда задач современного театрального искусства и прочих видов представлений. /Пр/	7	1
1.2	Основные понятия предмета – звук и пространство, музыка и речь. /Пр/	7	1
1.3	Понятие театра, как синтетического, многосоставного искусства. Обзор постановочных средств. Роль звукового образа представления в целостном восприятии спектакля. Понятие об архитектурной акустике помещений и электроакустике. Обзор и обозначение специфики задач акустики театров и концертных залов и методов их решения, как в процессе воплощения художественного замысла спектакля и последующей его эксплуатации, так и во время реконструкций существующих и строительства новых площадок. Взаимосвязь с другими дисциплинами. /Пр/	7	1
1.4	Самостоятельная работа /Ср/	7	6
	Раздел 2. История развития науки о звуке в аспекте эволюции театрального пространства и сценических задач		
2.1	История развития акустики в различные периоды от античности до наших дней. Периодизация. /Пр/	7	1
2.2	Первый период. Взаимоотношения философии и науки, философии, звука и музыки. Начало античной философии и знание о звуке и музыке. Пифагор Самосский. Взгляды Пифагора на музыку в медицинских целях. Открытие музыкальных пропорций. Числовое выражение теории музыки. Гармоника. Музыка как наука. Музыка сфер и ее связь с античной мифологией. Платон: место музыки в учении Платона. Мусические искусства. Ксенократ. Пифагорейские элементы в трудах Ксенократа. Рассуждения о звуке. Музыка, как многосоставное целое. Аристотель: Место музыки в учении Аристотеля. Сферы влияния музыки на человека. Музыка и развитие ума, как части души. Аристоксен: Аристоксен и пифагорейская школа. Элементы гармоник. Музыка – место приложения сил философа. Слух и разум. /Пр/	7	1,5
2.3	Второй период научного развития акустики – XVI-XVII вв. Накопление в основном экспериментальных знаний в музыкальной акустике. Исследования количественных связей высоты тона с частотой колебаний струн, зависящей от их геометрических и физических параметров. Изучение процессов распространения звука в воздухе. /Пр/	7	1,5
2.4	Третий период – XVIII век. Создание теоретической базы развития музыкальной акустики на базе математической физики, механики и т.п. Количественный анализ механизмов звукообразования в музыкальных инструментах, начало их модернизации и развития. /Пр/	7	1,5
2.5	Четвертый период – XIX век. Теория механических колебаний. Открытия в области электричества и магнетизма. Изобретение фонографа, телефона и микрофона. Создание статистической теории распространения звука в помещениях, начала психоакустики. Формирование музыкальной акустики как науки во всех основных направлениях, включая проблемы создания, распространения и восприятия музыкальных звуков и речи. /Пр/	7	1,5
2.6	Пятый период – XX – начало XXI вв. Ускоренное развитие научных исследований по всем направлениям, связанным с музыкальной акустикой и акустикой речи (акустика музыкальных инструментов, акустика речи и пения, электроакустика, архитектурная акустика, психоакустика и др.) Появление нового поколения электромузыкальных и электронных инструментов и принципиально новых способов создания, передачи и воспроизведения музыки и речи на основе систем звукозаписи, звукопередачи (радиовещания, телевидения, мультимедиа) и звуковоспроизведения. /Пр/	7	1,5
2.7	Обзор современной аудиопромышленности – громкоговорители, микрофоны, усилители, передатчики, процессоры и другие виды оборудования. Новые цифровые технологии. /Пр/	7	1,5
2.8	Самостоятельная работа /Ср/	7	6
	Раздел 3. Физические свойства звука и основы психоакустики во взаимодействии с задачами и способами расчета акустики театров и концертных залов		
3.1	Основные физические свойства звука и понятия: Механические колебания. Простые гармонические колебания, затухающие колебания, спектры и резонанс. Звуковые волны, скорость звука, звуковое давление. Звуковые поля, звуковые явления. Динамический диапазон. Частотный диапазон. /Пр/	7	0,5

3.2	Структура слуховой системы и ее основные функции. Понятие о слуховых порогах. Громкость, критические полосы слуха. Высота звука. Тембр. Закономерности восприятия музыкальных и речевых сигналов. /Пр/	7	0,5
3.3	Акустика театров и концертных залов. Объективные и субъективные параметры помещений. Физические процессы формирования звукового поля в помещении. Связь объективных параметров и субъективной оценки акустики помещений. /Пр/	7	1
3.4	Акустика лекционных залов (аудиторий) и зрительных залов драматических театров. /Пр/	7	1
3.5	Акустика залов оперных театров. /Пр/	7	1
3.6	Акустика концертных залов. /Пр/	7	1
3.7	Компьютерное моделирование акустики помещений. Аурализация. Системы озвучивания и звукоусиления. /Пр/	7	1
3.8	Акустика звукозаписывающих студий. /Пр/	7	1
3.9	Самостоятельная работа /Ср/	7	6
	Раздел 4. Основные принципы построения систем звукозаписи, звукопередачи и звуковоспроизведения		
4.1	История звукозаписи. Аналоговое и цифровое представление музыкальных и речевых сигналов. /Пр/	7	1
4.2	Основные виды оборудования: Микрофоны, стереомикрофоны. Студийные микшерные пульта. Процессоры спецэффектов. Студийные контрольные агрегаты. Устройства записи и воспроизведения звука (проигрыватели, магнитофоны). /Пр/	7	1
4.3	Системы пространственной звукопередачи и звуковоспроизведения. История создания систем «пространственного звука». Общая структура. /Пр/	7	1
4.4	Самостоятельная работа /Ср/	7	6
	Раздел 5. Виды и предназначение звукового оборудования современных площадок и концертных залов		
5.1	Виды звукового оборудования, используемого на современных театральных и концертных площадках. /Пр/	7	0,5
5.2	Размещение звукового оборудования в сценическом пространстве. /Пр/	7	0,5
5.3	Системы управления. /Пр/	7	0,5
5.4	Создание звуковых сценических эффектов – традиционные технологии и современные аналоги. /Пр/	7	0,5
5.5	Самостоятельная работа /Ср/	7	6
	Раздел 6. Организация работы звукового цеха		
6.1	Структура звукового, или радиошумового цеха. /Пр/	7	1
6.2	Работа цеха над новыми постановками и спектаклями текущего репертуара. /Пр/	7	1
6.3	Документация к звуковому оформлению спектакля, звуковая партитура. /Пр/	7	1
6.4	Техника безопасности. Допуски. /Пр/	7	1
6.5	Самостоятельная работа /Ср/	7	6
	Раздел 7. Роль и потребности звукорежиссера в создании художественного образа, выпуске и эксплуатации спектакля		
7.1	Профессия звукорежиссера и звукооператора, различия. Драматургия, создание звуковых образов. Участие в работе над режиссерским сценарием, создание звукового сценария. Шумы и спецэффекты, имитация звуков. Монтаж. Специфика работы в театре, на концертах и кино и телевидении. /Пр/	7	1
7.2	Самостоятельная работа /Ср/	7	6

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	
5.1. Контрольные вопросы и задания	
Вопросы к зачету: 1. Роль звукового образа представления в целостном восприятии спектакля, концерта, шоу. 2. Что такое звук. 3. Начала античной философии и знание о звуке и музыке. 4. Развитие знаний о музыкальной акустике, акустике речи и пения. Исторические периоды. 5. Основные физические свойства звука, величины и понятия. 6. Структура слуховой системы человека и ее основные функции. 7. Что такое психоакустика. 8. Связь объективных параметров и субъективной оценки акустики помещений. 9. Отличия акустики лекционных залов (аудиторий), зрительных залов драматических театров, а также залов оперно-балетных и концертных залов. 10. Принципы компьютерного моделирования акустики помещений. 11. Аналоговое и цифровое представление музыкальных и речевых сигналов. 12. Основные принципы построения систем звукозаписи, звукопередачи и звуковоспроизведения. 13. Виды звукового оборудования, используемого на современных театральных и концертных площадках. 14. Размещение звукового оборудования в сценическом пространстве. 15. Создание звуковых сценических эффектов – традиционные технологии и современные аналоги. 16. Структура звукового, или радиозвукового цеха. 17. Работа звукового цеха театра над новыми постановками и спектаклями текущего репертуара. 18. Документация к звуковому оформлению спектакля, звуковая партитура. 19. Звукорежиссер, звукооператор, монтажер – профессия и функции. 20. Специфика работы со звуком в театре, на концертах и кино.	
5.2. Темы письменных работ	
Темы контрольных работ: 1. Акустический графический расчет зрительного зала драматического театра. 2. Акустический графический расчет закрытой концертной площадки. 3. Акустический графический расчет открытой концертной площадки. 4. Акустический графический расчет конференц-зала. 5. Акустический графический расчет лекционной аудитории. 6. Акустический графический расчет зрительного зала оперно-балетного театра. 7. Акустический графический расчет зрительного зала музыкального театра.	
5.3. Фонд оценочных средств	
см. приложение	

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература: 1. Алдошина, И. А. Музыкальная акустика: Учеб. для вузов / И. А. Алдошина, Р. Приттс. — СПб. : Композитор, 2006. — 719 с. 2. Козюренко, Ю. И. Звукозапись в оформлении спектакля / Ю. И. Козюренко. — М. : Сов. Россия, 1983. — 72 с. 3. Козюренко, Ю. И. Музыкальное оформление спектакля: Методическое пособие / Ю. И. Козюренко. — М. : Искусство, 1986. — 129 с. 4. Парфенов, А. И. Звуковое оформление спектакля / А. И. Парфенов, Л. А. Демиховский, А. С. Матвеев; под. ред. П. Г. Тагера. — М. : Искусство, 1956. — 144 с. 5. Способин, И. В. Элементарная теория музыки: Учебник для музыкальных училищ. Изд. 6-е / И. В. Способин. — М. : Музыка, 1973. — 200 с. Дополнительная литература: 1. Абдуллин, Э. Б. Теория музыкального образования: Учебник / Э. Б. Абдуллин, Е. В. Николаева. — М. : Высшее профессиональное образование, 2004. — 336 с. 2. Бегак, Е. Музыкальное оформление спектакля. Беседы с руководителями театральной художественной самодеятельности / Е. Бегак. — М. : Госкультпросветиздат, 1952. — 55 с. 3. Горчаков, Н. Работа режиссера над спектаклем / Н. Горчаков. — М. : Искусство, 1956. — 73 с. 4. Динов, В. Г. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре: учебное пособие / В. Г. Динов. — СПб. : Планета музыки, 2012. — 488 с. 5. Емельянов, Е. Д. Звукофикация театров / Е. Д. Емельянов. — М. : Искусство, 1973. — 186 с. 6. Израелевский, Б. Л. Музыка в спектаклях Московского художественного театра. Записки дирижера / Б. Л. Израелевский. — М. : Всероссийское театральное о-во, 1965. — 314 с. 7. Козюренко, Ю. И. Основы звукорежиссуры в театре: Учебное пособие / Ю. И. Козюренко. — М. : Искусство, 1975. — 248 с. 8. Лисица, А. П. Чемодан театральных шумов / А. П. Лисица. — М. : Советская Россия, 1962. — 96 с. 9. Ольхович, Е. М. Музыка в драматическом театре: сборник статей / Е. М. Ольхович. — Л. : Музыка. Ленинградское отделение, 1976. — 87 с. 10. Попов, В. А. Звук - Шумовое сопровождение спектакля. Издание второе, переработанное / В. А. Попов. — М. : Искусство, 1961. — 180 с. 11. Сац, Н. Музыка и театр. Всегда с тобой. Страницы жизни / Н. Сац. — М. : Дат. Лит., 1965. — 173 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: 01.09.2024).	
2. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rosmintrud.ru/ (дата обращения: 01.09.2024).	
3. ДОКА центр. Генеральный подрядчик по сценическим технологиям. [Электронный ресурс]. URL: http://www.doka.ru/ (дата обращения: 01.09.2024).	
4. Информационный портал «Охрана труда. Техника безопасности». [Электронный ресурс]. URL: http://www.tehbez.ru/ (дата обращения: 01.09.2024).	
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: 01.09.2024).	

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 «Звуковое оформление» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению структуры звуковых подразделений театральных организаций, их технического оснащения и потребностей. 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. 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. Темы для докладов: 1. Роль звукового образа в художественной ткани спектакля. 2. Классификация оборудования звукового цеха драматического театра. 3. Классификация оборудования звукового цеха оперно-балетного театра. 4. Классификация оборудования звукового цеха концертной площадки. 5. Звуковые спецэффекты – история и современность. 6. Теория музыки. 7. Принципы компьютерного моделирования акустики театров и концертных залов на примере реконструкции театральной площадки. 8. Принципы компьютерного моделирования электроакустики концерта. 9. Работа режиссера и звукорежиссера над созданием звукового образа произведения.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

История организации ХПЧ

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театральной техники и технологии**
Учебный план 2024 Художник-технолог сцены очная.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 5
аудиторные занятия	30	контрольная работа 5
самостоятельная	42	

Программу составил(и):

б/с, старший преподаватель Воронина Елена Сергеевна

Рабочая программа дисциплины

История организации ХПЧ

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1123)

составлена на основании учебного плана:

2024 Художник-технолог сцены очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театральной техники и технологии

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мираков Эдуард Гариевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Целью дисциплины является формирование у студентов художников-технологов систематизированных знаний по истории специальности с начала становления государственного театра в России в 17 веке до наших дней. Исторические профессиональные особенности организации производства и эксплуатации декорационного оформления спектаклей. Понимание закономерностей развития художественного воплощения на сцене дает возможность художникам-технологам анализировать творческие проблемы во времени и видеть перспективы современного развития специальности. (система знаний и траектория развития).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Устройство и оборудование сцены
2	Структура театра и ХПЧ
3	История русского ИЗО
4	Основы архитектуры
5	История зарубежного ИЗО
6	Ознакомительная практика
7	История зарубежного театра
8	Механооборудование современной сцены
9	Компьютерная графика и проектирование декораций
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	История сценографии
2	Эксплуатационная практика
3	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
4	Преддипломная практика
5	Преддипломный семинар

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	
УК-1.1: Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи.	
Анализирует задачу в области истории организации ХПЧ, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи.	
УК-1.2: Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи.	
Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи в области истории организации ХПЧ .	
УК-1.3: Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки.	
Рассматривает возможные варианты решения задачи в области истории организации ХПЧ , оценивая их достоинства и недостатки.	
УК-1.4: Грамотно, логично, аргументировано формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности.	
Грамотно, логично, аргументировано формирует собственные суждения и оценки в области истории организации ХПЧ. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности.	
УК-1.5: Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи.	
Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи в области истории организации ХПЧ.	
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	
УК-5.1: Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп.	
Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп в области истории организации ХПЧ .	
УК-5.2: Демонстрирует 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.	
Демонстрирует 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.	

УК-5.3: Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.	
Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач в области истории организации ХПЧ и усиления социальной интеграции.	
ПКО-1: Способен к воплощению и реализации внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) или его компонентов	
ПКО-1.1: Планирует этапы воплощения и реализации составляющих внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности	
Планирует этапы воплощения и реализации составляющих внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) в области истории организации ХПЧ	
ПКО-1.2: Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и технологиях, используемых при производстве и эксплуатации компонентов сценического оформления в соответствии с областью профессиональной деятельности	
Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и технологиях, используемых при производстве и эксплуатации компонентов сценического оформления в области истории организации ХПЧ	
ПКО-1.3: Выбирает и использует оптимальные выразительные средства в профессиональной деятельности	
Выбирает и использует оптимальные выразительные средства в профессиональной деятельности, связанной с историей организации ХПЧ	
ПКО-1.4: Понимает специфику работы в творческом сотрудничестве с авторами и другими создателями драматического или музыкального спектакля (концерта, представления)	
Понимает специфику работы в творческом сотрудничестве с авторами и другими создателями драматического или музыкального спектакля (концерта, представления) используя знания из истории организации ХПЧ	
ПКО-1.5: 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, опираясь на знания в области истории организации ХПЧ, на научной основе организовать свой труд	
ПКО-1.6: Применяет технические и технологические знания при реализации внешней художественной формы авторского проекта, в соответствующей области профессиональной деятельности	
Применяет технические и технологические знания при реализации внешней художественной формы авторского проекта, в области истории организации ХПЧ	
ПК-1: Способен ориентироваться в истории, теории и технологии сценического оформления спектакля	
ПК-1.1: Использует знания истории творческого наследия выдающихся мастеров сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, представления) в своей профессиональной области	
Использует знания истории творческого наследия выдающихся мастеров сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, представления) в области истории организации ХПЧ	
ПК-1.2: Анализирует сценическое оформление, опираясь на знания истории театрального искусства	
Анализирует сценическое оформление, опираясь на знания истории театрального искусства и истории организации ХПЧ	
ПК-1.3: Ориентируется в современном российском и мировом театральном процессе	
Ориентируется в современном российском и мировом театральном процессе, опираясь на знания в области истории организации ХПЧ	
ПК-2: Способен использовать новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов в технологических разработках, соответствующих области профессиональной деятельности	
ПК-2.1: Ориентируется в истории развития сцены, сценической техники и технологии в своей профессиональной области	
Ориентируется в истории развития сцены, сценической техники и технологии в области истории организации ХПЧ	
ПК-2.2: Осуществляет выбор оптимальных технологий и материалов, используя, в том числе, новейшие достижения в области сценической техники, технологии и новых материалов в соответствующей профессиональной области	
Осуществляет выбор оптимальных технологий и материалов, используя, в том числе, новейшие достижения в области сценической техники, технологии и новых материалов в области истории организации ХПЧ	
ПК-2.3: Владеет навыком поиска актуальной информации о применении новых технологий в соответствующей профессиональной области	
Владеет навыком поиска актуальной информации о применении новых технологий в области истории организации ХПЧ	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	историю развития: русского постановочного дела, от истоков до XVIII века; последующего развития постановочного дела, до 1917 года. Историю организации ХПЧ в XX веке.
3.2	Уметь:
3.2.1	использовать знания истории развития: русского постановочного дела, от истоков до XVIII века; последующего развития постановочного дела, до 1917 года; историю организации ХПЧ в XX веке, в своей профессиональной деятельности.

3.3	Владеть:
3.3.1	использования знания истории развития: русского постановочного дела, от истоков до XVIII века; последующего развития постановочного дела, до 1917 года; историю организации ХПЧ в XX веке, в 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	Введение /Лек/	5	0,5
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	5	6
	Раздел 2. Русское постановочное дело от истоков до начала XVIII века		
2.1	Истоки русского театрального и постановочного дела /Лек/	5	0,5
2.2	Постановочное дело в театре Алексея Михайловича /Лек/	5	2
2.3	Постановочное дело в театре царевны Натальи Алексеевны в Петербурге /Лек/	5	2
2.4	Постановочное дело в театре Петра I /Лек/	5	2
2.5	Самостоятельная работа /Ср/	5	9
	Раздел 3. Постановочное дело XVIII века		
3.1	Развитие постановочного дела в XVIII веке /Лек/	5	1
3.2	Регулярная деятельность иностранных трупп /Лек/	5	2
3.3	Специалисты постановочного дела /Лек/	5	2
3.4	Российский театр /Лек/	5	2,5
3.5	«Стат» И. П. Елагина /Лек/	5	2
3.6	Городские театры /Лек/	5	2
3.7	Самостоятельная работа /Ср/	5	9
	Раздел 4. Постановочное дело до 1917 года		
4.1	Этапы развития /Лек/	5	1
4.2	Постановочное дело до реформы 1882 года /Лек/	5	2
4.3	Постановочное дело до 1917 года /Лек/	5	2
4.4	Постановочное дело в МХТ /Лек/	5	2,5
4.5	Самостоятельная работа /Ср/	5	9
	Раздел 5. История организации ХПЧ в XX веке		
5.1	Советское постановочное дело /Лек/	5	2
5.2	Итоги XX века /Лек/	5	2
5.3	Самостоятельная работа /Ср/	5	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	
5.1. Контрольные вопросы и задания	
Вопросы к зачету: 1. История постановочного дела как часть театрального дела и как раздел театроведения. 2. Основные этапы развития постановочного дела русского государственного театра. 3. Театральное и постановочное дело в России в XVII – первой половине XVIII в. 4. Постановочное дело в театре Алексея Михайловича. 5. Постановочное дело в театре Петра 1 и Царевны Натальи Алексеевны. 6. Создание театрального костюма в театре Алексея Михайловича, Петра 1 и Царевны Натальи Алексеевны. 7. Театральное освещение в русском театре XVII – XVIII века. 8. Особенности создания театрального пространства до начала XVIII века. 9. Виды и технологии изготовления театральных декораций до начала XVIII века. 10. Начало работы в России зарубежных трупп и первые машинисты сцены. 11. Создание театрального пространства в XVIII веке. Форма и возможности сцены. 12. Работа профессиональных художников и машинистов сцены. Дж. Валериани. 13. Постановочная деятельность А.П. Сумарокова в русском театре (1740-1770 гг.). 14. Постановочная деятельность Ф.Г. Волкова основателя театра в Ярославле. 15. «Стат» И.П. Елагина и новая организация постановочного дела. 16. Деятельность машиниста и художника Фр. Градицци – рук. «постановочной части». 17. Городские театры. Эксплуатационная деятельность – монтировочная часть. 18. Работа профессиональных художников и машинистов сцены. П. Гонзага. 19. Постановочное дело в частных - крепостных театрах до нач. XIX века. 20. Централизация управления казенными театрами в первой половине XIX веке. Постановочное дело. Новые театральные здания в С-Пб и Москве. Система типовых декораций. 21. Деятельность машинистов и художников: А.А Роллера и К.Ф.Вальца 22. Монополия казенных театров и кризис постановочного дела в С-Пб и Москве. 23. Реформа императорских театров 1882 г., как одна из наиболее значительных попыток обновления театрального и постановочного дела. 24. Творческая конкуренция столичных частных театров с императорскими театрами. Необходимость реформ государственного театрального и постановочного дела. 25. Разработка комиссией под руководством В.П. Погожева «Проекта законоположений об императорских театрах» (1900). 26. Директор императорских театров В.А. Теляковский (1901-1917). Обновление постановочного дела. 27. Частные театры и театральные товарищества после реформы 1882 года. 28. Создание Московского Художественного театра – качественно новый этап развития театрального и постановочного дела в России. 29. Развитие постановочного дела после 1917 года. 30. Заведующий постановочной частью МХТ Гремиславский И.Я. 31. Заведующий постановочной частью МХТ Шверубович В.В. 32. Театральное освещение в русском театре XIX – XX века. Светорежиссура. Рождение новой специальности художник по свету. 33. Создание Министерства культуры СССР (1953) и его функции. Причины убыточности театров. Система дотаций. 34. Малая сцена. Новое театральное пространство. Студийное движение. 35. Театральное и постановочное дело в России на современном этапе. Итоги XX века.	
5.2. Темы письменных работ	
Темы контрольной работы: 1. Процесс производства и эксплуатации декорационного оформления спектаклей в русском театре с 17 по начало 20 века. 2. История организации постановочного дела театров России с 18 по начало 20 века.	
5.3. Фонд оценочных средств	
см. приложение	

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Акимов, Н. П. Театральное наследие. Кн.1. Об искусстве театра. Театральный художник / Н. П. Акимов. — Л.: Искусство, 1978. — 295 с.
2. Базанов, В. В. Технология сцены / В. В. Базанов. — М.: Импульс – свет, 2005. — 408 с.
3. Гремиславский, И. Я. Сборник статей и материалов / И. Я. Гремиславский. — М. : Искусство, 1967. — 344 с.
4. Давыдова, М. В. Очерки истории русского театрально-декорационного искусства / М. В. Давыдова. — М. : Наука, 1974. — 188 с.
5. Мордисон, Г. З. История театрального дела в России. Основание и развитие государственного театра в России (XVI – XVIII вв.) / Г. З. Мордисон. Ч. 1,2. — СПб. : Сильван, 1994. — 486 с.
6. Старикова, Л. М. Театральная жизнь старинной Москвы: Эпоха. Быт. Нравы / Л.М. Старикова. — М. : Искусство, 1988. — 334 с.
7. Столпянский, П. Н. Маг и чудодей Санкт-Петербургской сцены – А.А. Роллер / П. Н. Столпянский. — СПб. : Гиперион, 2002. — 104 с.
8. Сыркина, Ф. Я. Русское театрально-декорационное искусство / Ф. Я. Сыркина, Е. М. Костина. — М. : Искусство, 1978. — 216 с.
9. Тарановская, М. З. Архитектура театров Ленинграда / М. З. Тарановская. — Л. : Стройиздат, 1988. — 224 с.
10. Шверубович, В. О старом Художественном театре / В. О. Шверубович — М. : Искусство, 1990. — 670 с.

Дополнительная литература:

1. Базанов, В. В. Театральные здания и сооружения: структура и технология / В. В. Базанов. — СПб, 2013. — 104 с.
2. Вальц, К. Ф. Шестьдесят пять лет в театре / К. Ф. Вальц. — Л. : Academia, 1928. — 240 с.
3. Вернеке, Б. В. История русского театра XVIII-XIX века / Б. В. Вернаке. — М. : Искусство, 1939. — 366 с.
4. Гремиславский, И. Я. Организация постановочной части в театре / И. Я. Гремиславский, Г. А. Заявлен. — Л.—М.: Искусство, 1940. — 91 с.
5. Гремиславский, И. Я. Композиция сценического пространства в творчестве В.А.Симова / И. Я. Гремиславский. — М.: Искусство, 1953. — 47 с.
6. Заявлин, Г. А. Постановочная часть в театре / Г. А. Заявлин. — М. : Искусство, 1953. — 116 с.
7. Листовский, В. В. В спектакле участвует техника. Словарь-справочник / В. В. Листовский. — М. : ЗАО Сцены, 2009. — 382 с.
8. Орлов, Ю. М. Московский Художественный театр. Новаторство и традиции в организации творческого процесса / Ю. М. Орлов. — Ростов-на-Дону: Кн. Изд-во, 1989. — 128 с.
9. Островский, А. Н. Записки о положении драматического искусства в России в настоящее время: О причинах упадка драматического искусства в Москве. Автобиографическая заметка / А. Н. Островский – Полн. Собр. Соч. в 16-ти т. Т. 12. : Ст. о театре. Записки. Речи. — М. : Искусство, 1952. — 392 с.
10. Скородумов, Н. В. Новый метод упрощенных постановок. С приложением статей и эскизов декораций академика В. Д. Поленова / Н. В. Скородумов. — М. : Сытин, 1914. — 72 с.
11. Скородумов, Н. В. Устройство сцены и декораций в народном театре / Н. В. Скородумов. — М. : 1920 — 32 с.
12. Станиславский, К. С. Моя жизнь в искусстве / К. С. Станиславский. – Собр. Соч. в 8-ми т. Т. 1. — М. : Искусство, 1954. — 515 с.
13. Старикова, Л. М. Москва стародавняя: герои жизни и сцены / Л. М. Старикова. — М. : Артист. Режиссер. Театр, 2000. — 384 с.
14. Старикова, Л. М. Театральная жизнь России в эпоху Елизаветы Петровны. Документ. хроника. 1741-1750 / Л. М. Старикова. — М. : Наука, 2005.—632 с.
15. Старикова, Л. М. Театральная жизнь России в эпоху Елизаветы Петровны. Документ. хроника. 1751-1761 / Л. М. Старикова. — М. : Наука, 2005.—632 с.
16. Теляковский, В. А. Воспоминания / В. А. Теляковский. — Л.—М.: Искусство, 1965. — 483 с.
17. Шверубович, В. В. Режиссер и оформление спектакля / В. В. Шверубович. — М. : Сов. Россия, 1965. — 128 с.

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

1. Библиотека «Шоу Консалтинг». [Электронный ресурс]. URL: <http://lib.showconsulting.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).
2. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://stage.variety.ru/> (дата обращения: 16.09.2024).
3. Официальный сайт журнала «Сцена». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.thestage.ru/> (дата обращения: 16.10.2024).
4. Официальный сайт OISTAT. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.oistat.org/> (дата обращения: 16.09.2024).
5. Электронно-библиотечная система IPRbooks. [Электронный ресурс]. URL: www.iprbookshop.ru (дата обращения: 01.10.2024).
6. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, поисковые системы Rambler, Yandex, Google.
7. Официальные сайты театров Санкт-Петербурга.

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 организации ХПЧ» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание сопоставлению исторических аналогов сегодняшней реальной практической деятельности художников-технологов.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Технология создания сценических спецэффектов

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театральной техники и технологии**
Учебный план 2024 Художник-технолог сцены очная.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 7,8
аудиторные занятия	54	
самостоятельная	18	

Программу составил(и):

б/с, профессор Разумов Владимир Николаевич

Рабочая программа дисциплины

Технология создания сценических спецэффектов

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1123)

составлена на основании учебного плана:

2024 Художник-технолог сцены очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театральной техники и технологии

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мираков Эдуард Гариевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель данной дисциплины – подготовить будущих специалистов – художников-технологов – к решению практических задач, связанных с созданием и сценической эксплуатацией типовых и оригинальных конструкций сценических эффектов.
2	Задачи: 1. Ознакомить будущих специалистов с отечественными и зарубежными традициями и новациями в области проектирования сценических эффектных систем и приспособлений. 2. Дать представление о правилах безопасной эксплуатации эффектных установок – как в закрытом пространстве традиционной сцены-коробки, так и на открытых сценических площадках.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Технология театрального производства (6 сем.-ЭО)
2	Механооборудование современной сцены
3	Устройство и оборудование сцены
4	Сценографическая композиция
5	Технология изготовления театральной бутафории
6	Материаловедение
7	Театрально-техническая графика
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	
УК-1.1: Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи.	
УК-1.2: Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи.	
УК-1.3: Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки.	
УК-1.4: Грамотно, логично, аргументировано формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности.	
УК-1.5: Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи.	
ПКО-1: Способен к воплощению и реализации внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) или его компонентов	
ПКО-1.1: Планирует этапы воплощения и реализации составляющих внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности	
ПКО-1.2: Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и технологиях, используемых при производстве и эксплуатации компонентов сценического оформления в соответствии с областью профессиональной деятельности	
ПКО-1.3: Выбирает и использует оптимальные выразительные средства в профессиональной деятельности	
ПКО-1.4: Понимает специфику работы в творческом сотрудничестве с авторами и другими создателями драматического или музыкального спектакля (концерта, представления)	
ПКО-1.5: Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд	
ПКО-1.6: Применяет технические и технологические знания при реализации внешней художественной формы авторского проекта, в соответствующей области профессиональной деятельности	
ПКО-2: Способен к разработке самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления) или его компонентов, составленного ответственным за него лицом (в соответствии со специализацией – художником-постановщиком, режиссёром-постановщиком) профессиональной организации исполнительских искусств (в соответствии со специализацией – драматический или музыкальный театр).	
ПКО-2.1: Использует знания всех составляющих комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления) и их особенности в соответствующей области профессиональной деятельности	
ПКО-2.2: Способен работать с проектной и рабочей технической и технологической документацией в профессиональной области	
ПКО-2.3: Осуществляет поиск актуальной информации о материальных компонентах, необходимых для технологического воплощения авторского проекта в соответствующей области профессиональной деятельности	
ПКО-2.4: Использует различные компьютерные программы для создания документации, получения, хранения, переработки информации в профессиональной области	
ПКО-3: Способен преподавать дисциплины профессионального цикла.	

ПКО-3.1: Знаком с основами дисциплин связанных с профессиональной деятельностью
ПКО-3.2: Использует навыки, приобретённые на практике, для актуализации содержания программ обучения
ПКО-3.3: Способен организовать деятельность учащихся, направленную на освоение учебного материала
ПКО-3.4: Способен организовать педагогический контроль и оценку учебного материала по профессиональной тематике
ПКО-4: Способен провести организационно-подготовительную работу (в соответствии со специализацией)
ПКО-4.1: Планирует этапы и сроки проведения организационно-подготовительной работы в соответствии с областью своей профессиональной деятельности
ПКО-4.2: Обладает знаниями основ методологии организации слаженной работы коллектива
ПКО-4.3: Обладает комплексом знаний по подготовке и использованию документации, необходимой для проведения организационно-подготовительной работы (в соответствии со специализацией)
ПКО-4.4: Понимает систему служебных взаимоотношений и придерживается этики делового общения
ПКО-5: Способен осознавать ответственность за соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка как в период создания материального оформления произведения исполнительских искусств, так и при его эксплуатации.
ПКО-5.1: Соблюдает правила и нормы, действующие в организациях исполнительских искусств, в своей профессиональной деятельности
ПКО-5.2: Понимает специфику организации производства составляющих внешней художественной формы спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности
ПКО-5.3: Понимает специфику эксплуатации составляющих внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности
ПКО-5.4: Определяет текущее состояние комплекса оформления спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности
ПК-1: Способен ориентироваться в истории, теории и технологии сценического оформления спектакля
ПК-1.1: Использует знания истории творческого наследия выдающихся мастеров сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, представления) в своей профессиональной области
ПК-1.2: Анализирует сценическое оформление, опираясь на знания истории театрального искусства
ПК-1.3: Ориентируется в современном российском и мировом театральном процессе
ПК-2: Способен использовать новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов в технологических разработках, соответствующих области профессиональной деятельности
ПК-2.1: Ориентируется в истории развития сцены, сценической техники и технологии в своей профессиональной области
ПК-2.2: Осуществляет выбор оптимальных технологий и материалов, используя, в том числе, новейшие достижения в области сценической техники, технологии и новых материалов в соответствующей профессиональной области
ПК-2.3: Владеет навыком поиска актуальной информации о применении новых технологий в соответствующей профессиональной области

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	Принципы формирования театрального пространства, технологию проектирования и изготовления декораций и бутафории.
3.2	Уметь:
3.2.1	Творчески применять полученные знания при решении конкретных практических задач по проектированию театральных конструкций.
3.3	Владеть:
3.3.1	Технологиями изготовления декораций, обеспечивающими полноценную реализацию авторского проекта художника-постановщика.
3.3.2	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. Назначение и виды сценических эффектов.		
1.1	Назначение и виды сценических эффектов. /Пр/	7	1
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	7	0,5
	Раздел 2. Эффекты явлений природы.		

2.1	-Вода, волны, -отражение в воде; -дождь; -облака; -туман (пар, дым); -метель, пурга, выюга, снег; -молния, солнце, луна, затмение. -звездное небо. /Пр/	7	10
2.2	Самостоятельная работа /Ср/	7	2
	Раздел 3. Эффекты огня.		
3.1	Костры, факелы, жертвенники, дым, пожар, пламя. /Пр/	7	4
3.2	Самостоятельная работа /Ср/	7	0,5
	Раздел 4. Эффекты движения.		
4.1	-Движение автомобиля, поезда в темноте; -летающие птицы; -движение пейзажа, телеграфных столбов; -проход «невидимки»; -развеваящийся флаг, знамя; -движение лифта; -фонтаны, водопады. /Пр/	7	10
4.2	Самостоятельная работа /Ср/	7	2
	Раздел 5. Эффекты взрывов.		
5.1	-Выстрелы одиночные и очередями; -полет трассирующих пуль, снарядов. /Пр/	7	5
5.2	Самостоятельная работа /Ср/	7	1
	Раздел 6. Холодное оружие.		
6.1	-Кинжалы с подпружиненными клинками; - «кровавые» порезы. /Пр/	8	8
6.2	Самостоятельная работа /Ср/	8	4
	Раздел 7. Бьющаяся посуда.		
7.1	Бьющаяся посуда. /Пр/	8	4
7.2	Самостоятельная работа /Ср/	8	2
	Раздел 8. Полеты.		
8.1	Полеты. /Пр/	8	4
8.2	Самостоятельная работа /Ср/	8	2
	Раздел 9. Эффекты в сказках.		
9.1	Эффекты в сказках. /Пр/	8	4
9.2	Самостоятельная работа /Ср/	8	2
	Раздел 10. Техника безопасности при исполнении сценических эффектов.		
10.1	Техника безопасности при исполнении сценических эффектов. /Пр/	8	4
10.2	Самостоятельная работа /Ср/	8	2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	
5.1. Контрольные вопросы и задания	
Вопросы к зачетам: 1. Роль сценических эффектов в спектакле. 2. Какие СЭ можно отнести к светотехническим. 3. Какие СЭ можно отнести к механическим. 4. Какие СЭ можно отнести к звуковым. 5. Виды проекций. 6. Виды проекционных экранов. 7. Что такое «транспарантная» проекция. 8. Техника росписи транспарантных завес. 9. Ткани применяемые для транспаранта. 10. Плывущие лебеди. 11. Эффект взлета самолета (вид из кабины пилота). 12. Шторм. 13. Эпипроектор. 14. Схема полетного устройства. 15. Требования техники безопасности при организации полетов. 16. Световая коробка.	
5.2. Темы письменных работ	
не предусмотрены	
5.3. Фонд оценочных средств	
см. приложение	

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литературы 1. Акимов, Н.П. Театральное наследие. Кн.1. Об искусстве театра. Театральный художник. Л.: Искусство, 1978 2. Базанов, В.В. Работа над новой постановкой (технология оформления спектакля) СПб., 1997. 3. Базанов, В.В. Технология сцены. М.: Импульс-свет, 2005. 4. Листовский, В.В. В спектакле участвует техника. Техника сцены и правила ее эксплуатации: словарь-справочник. М., 2009 5. Свет и звук в технологии спектакля. Сб. материалов. М. 1986 Дополнительная литература: 1. Сценическая техника и технология. Научно информационный сборник. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 1. Официальный сайт OISTAT.[Электронный ресурс]. URL: http://www.oistat.org/ (дата обращения: 16.03.2024). 2. Официальный сайт журнала “Сцена”.[Электронный ресурс].URL:http://www.the-stage.ru/ (дата обращения: 16.03.2024).

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 «Технология создания сценических эффектов» студенту необходимо изучить рекомендованную литературу, быть в курсе новых технологий, материалов и оборудования, применяемых в отечественной и зарубежной практике, знакомиться, анализировать и применять в своей работе достижения в создании лучших образцов зрелищных проектов.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Технология изготовления театральной бутафории

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театральной техники и технологии**
Учебный план 2024 Художник-технолог сцены очная.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет с оценкой 2
аудиторные занятия	52	
самостоятельная	11	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, доцент Асалханова Марина Викторовна

Рабочая программа дисциплины

Технология изготовления театральной бутафории

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1123)

составлена на основании учебного плана:

2024 Художник-технолог сцены очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театральной техники и технологии

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мираков Эдуард Гариевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель данного курса – освоение будущими художниками-технологами сцены знаний о технологии изготовления театральной бутафории.
2	Задачи: Изучая данный курс, студенты должны познать особенности изготовления бутафории, приобрести знания о традиционных и современных способах ее изготовления.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Материаловедение
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	
УК-1.1: Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи.	
УК-1.2: Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи.	
УК-1.3: Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки.	
УК-1.4: Грамотно, логично, аргументировано формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности.	
УК-1.5: Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи.	
ПКО-1: Способен к воплощению и реализации внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) или его компонентов	
ПКО-1.1: Планирует этапы воплощения и реализации составляющих внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности	
ПКО-1.2: Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и технологиях, используемых при производстве и эксплуатации компонентов сценического оформления в соответствии с областью профессиональной деятельности	
ПКО-1.3: Выбирает и использует оптимальные выразительные средства в профессиональной деятельности	
ПКО-1.4: Понимает специфику работы в творческом сотрудничестве с авторами и другими создателями драматического или музыкального спектакля (концерта, представления)	
ПКО-1.5: Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд	
ПКО-1.6: Применяет технические и технологические знания при реализации внешней художественной формы авторского проекта, в соответствующей области профессиональной деятельности	
ПКО-2: Способен к разработке самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления) или его компонентов, составленного ответственным за него лицом (в соответствии со специализацией – художником-постановщиком, режиссёром-постановщиком) профессиональной организации исполнительских искусств (в соответствии со специализацией – драматический или музыкальный театр).	
ПКО-2.1: Использует знания всех составляющих комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления) и их особенности в соответствующей области профессиональной деятельности	
ПКО-2.2: Способен работать с проектной и рабочей технической и технологической документацией в профессиональной области	
ПКО-2.3: Осуществляет поиск актуальной информации о материальных компонентах, необходимых для технологического воплощения авторского проекта в соответствующей области профессиональной деятельности	
ПКО-2.4: Использует различные компьютерные программы для создания документации, получения, хранения, переработки информации в профессиональной области	
ПКО-3: Способен преподавать дисциплины профессионального цикла.	
ПКО-3.1: Знаком с основами дисциплин связанных с профессиональной деятельностью	
ПКО-3.2: Использует навыки, приобретённые на практике, для актуализации содержания программ обучения	
ПКО-3.3: Способен организовать деятельность учащихся, направленную на освоение учебного материала	
ПКО-3.4: Способен организовать педагогический контроль и оценку учебного материала по профессиональной тематике	
ПКО-4: Способен провести организационно-подготовительную работу (в соответствии со специализацией)	
ПКО-4.1: Планирует этапы и сроки проведения организационно-подготовительной работы в соответствии с областью своей профессиональной деятельности	
ПКО-4.2: Обладает знаниями основ методологии организации слаженной работы коллектива	

ПКО-4.3: Обладает комплексом знаний по подготовке и использованию документации, необходимой для проведения организационно-подготовительной работы (в соответствии со специализацией)
ПКО-4.4: Понимает систему служебных взаимоотношений и придерживается этики делового общения
ПКО-5: Способен осознавать ответственность за соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка как в период создания материального оформления произведения исполнительских искусств, так и при его эксплуатации.
ПКО-5.1: Соблюдает правила и нормы, действующие в организациях исполнительских искусств, в своей профессиональной деятельности
ПКО-5.2: Понимает специфику организации производства составляющих внешней художественной формы спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности
ПКО-5.3: Понимает специфику эксплуатации составляющих внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности
ПКО-5.4: Определяет текущее состояние комплекса оформления спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности
ПК-1: Способен ориентироваться в истории, теории и технологии сценического оформления спектакля
ПК-1.1: Использует знания истории творческого наследия выдающихся мастеров сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, представления) в своей профессиональной области
ПК-1.2: Анализирует сценическое оформление, опираясь на знания истории театрального искусства
ПК-1.3: Ориентируется в современном российском и мировом театральном процессе
ПК-2: Способен использовать новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов в технологических разработках, соответствующих области профессиональной деятельности
ПК-2.1: Ориентируется в истории развития сцены, сценической техники и технологии в своей профессиональной области
ПК-2.2: Осуществляет выбор оптимальных технологий и материалов, используя, в том числе, новейшие достижения в области сценической техники, технологии и новых материалов в соответствующей профессиональной области
ПК-2.3: Владеет навыком поиска актуальной информации о применении новых технологий в соответствующей профессиональной области

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	историю использования театральной бутафории; оборудование бутафорского цеха; основные и вспомогательные материалы, применяемые для изготовления бутафории; технологию и приемы изготовления бутафории; классические и современные способы изготовления каркасной бутафории; приемы изготовления осветительной бутафории; приемы изготовления бутафория театрального костюма; приемы обработки тканей, фактуры и имитации; бутафорские приспособления для сценических эффектов; основную документацию, необходимую для изготовления бутафории.
3.2	Уметь:
3.2.1	использовать знания об: истории использования театральной бутафории; оборудовании бутафорского цеха; основных и вспомогательных материалах, применяемых для изготовления бутафории; технологиях и приемах изготовления бутафории; классических и современных способов изготовления каркасной бутафории; приемах изготовления осветительной бутафории; приемах изготовления бутафории театрального костюма; приемах обработки тканей, фактурах и имитации; бутафорских приспособлениях для сценических эффектов; основной документации, необходимой для изготовления бутафории.
3.3	Владеть:
3.3.1	использования знаниями об: истории использования театральной бутафории; оборудовании бутафорского цеха; основных и вспомогательных материалах, применяемых для изготовления бутафории; технологиях и приемах изготовления бутафории; классических и современных способов изготовления каркасной бутафории; приемах изготовления осветительной бутафории; приемах изготовления бутафории театрального костюма; приемах обработки тканей, фактурах и имитации; бутафорских приспособлениях для сценических эффектов; основной документации, необходимой для изготовления бутафории.

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. Структура курса. Общее ознакомление с разделами программы. Взаимосвязь с другими дисциплинами. Из истории театральной бутафории. Особенности театральной бутафории. Вещь на сцене. Основные этапы развития. Истоки предметного мира театрального действия. Вещь на сцене европейского и восточного театров: с древности до наших дней. /Пр/	2	2
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	2	1
	Раздел 2. Театральная бутафория		

2.1	Оборудование бутафорского цеха. Взаимосвязанность с другими цехами. Инструменты, приспособления. Их свойства, стандартизация и классификация. Эксплуатационно-технические свойства. Техника безопасности. /Пр/	2	5
2.2	Материалы. Основные и вспомогательные материалы, применяемые для изготовления бутафории (клеящие вещества, красящие вещества, бумага, металлы, древесина и т.д.). Работы с термопластическими пленками, пластиками, пенопластом, стекловолокном, силиконом. Номенклатура. Свойства. Области применения. Исторические сведения. Способы обработки. Особенности и области применения в театральном производстве. Демонстрация образцов. /Пр/	2	5
2.3	Технологии изготовления. Выбор приема изготовления бутафории в зависимости от почерка художника-постановщика с учетом жанра спектакля и габаритов сцены. Технология изготовления бутафорских изделий. Традиционные, старые и современные способы. Определения. Исторические сведения. Выбор технологий для выполнения театральной бутафории в историческом спектакле. Современные имитации исторических технологий обработки. Демонстрация образцов. /Пр/	2	5
2.4	Каркасные работы. Классические и современные способы изготовления бутафорской каркасной скульптуры, архитектурных элементов, театральной зелени, деталей каркасного костюма. Работы с деревом, металлом (свойства, приемы обработки, материалы для имитаций). Демонстрация образцов. /Пр/	2	5
2.5	Осветительная бутафория. Приемы изготовления осветительной бутафории. Требования к применению. Техника безопасности при работе. Исторические сведения. Демонстрация образцов. /Пр/	2	5
2.6	Бутафория театрального костюма. Бутафорский каркасный костюм (эстрадные, цирковые, карнавальные, драматические и музыкальные представления). Формообразующие бутафорские детали. Костюмные аксессуары. Демонстрация образцов. /Пр/	2	5
2.7	Театральная обработка тканей. Приемы обработки тканей. Исторические сведения. Современные имитации исторических технологий обработки тканей. Художественная обработка тканей для сцены (ропись по ткани, имитации драгоценных тканей, старение и т.д.). Особенности и области применения текстильных материалов в театральном производстве. Материалы, инструменты. Демонстрация образцов. /Пр/	2	5
2.8	Фактуры и имитации. Фактуры и имитации в театральной бутафории. Определение фактуры. Исторические сведения. Причины и необходимость применения имитаций. Демонстрация образцов. /Пр/	2	5
2.9	Бутафорские приспособления для сценических эффектов. Традиционные, старые и современные способы изготовления бутафории для сценических эффектов. Техника безопасности при работах. Оборудование и приспособления. /Пр/	2	5
2.10	Документация. Основная документация, необходимая для изготовления бутафории. Работа с эскизами художника-постановщика. Подбор и составление документации на материалы. Чертежи, сметы. /Пр/	2	5
2.11	Самостоятельная работа /Ср/	2	10
2.12	Самостоятельная подготовка /ЗаО/	2	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	
5.1. Контрольные вопросы и задания	
Вопросы к зачету с оценкой: - Особенности театральной бутафории. - Причины использования бутафорских предметов на сцене. - Вещь на сцене. Исторические этапы. История и современность (на примере двух-трех спектаклей по выбору). - Выбор приемов изготовления бутафории в зависимости от почерка художника-постановщика с учетом жанра спектакля и габаритов сцены. - Определение театральной фактуры и применение имитаций в бутафорском предмете. - Материалы, применяемые при изготовлении театральной бутафории. История и современность. - Необходимое оборудование бутафорского цеха. Взаимосвязанность с другими цехами. - Формообразующие материалы в каркасной бутафории. - Техника безопасности при работах. - Бутафория в современном спектакле (на примере двух-трех спектаклей по выбору). Сравнительная характеристика. - Примеры использования осветительной бутафории в спектаклях. Техника безопасности.	
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. Технология сцены / В. В. Базанов. — М. : Импульс-свет, 2005. — 408 с.
2. Базанов, В. В. Техника и технология сцены / В. В. Базанов. — Л. : Искусство, 1976. — 368 с.
3. Лантери, Э. Лепка / Э. Лантери. — М. : Акад. Художеств СССР, 1963. — 335 с.

Дополнительная литература:

1. Базанов, В. В. Охрана труда в театрально-зрелищных предприятиях / В. В. Базанов. — СПб. : Культ-Информ-Пресс, 2005. — 92 с.
2. Богомолова, М. Т. Декорационные материалы – художникам театра / М. Т. Богомолова. — М. : Союз театр. деятелей РСФСР, 1988. — 120 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.
4. Понсов, А. Д. Конструкции и технология изготовления театральных декораций / А. Д. Понсов. — М. : Самовар, 2001. — 287 с.
5. Советов, В. М. Театральные куклы: технология изготовления / В. М. Советов. — СПб. : СПбГАТИ, 2009. — 192 с.
6. Сыркина, Ф. Я. Русское театрально-декорационное искусство / Ф. Я. Сыркина. — М. : Искусство, 1978. — 246 с.
7. Толшин, А. В. Маска, я тебя знаю / А. В. Толшин. — СПб. : Издательский дом Петрополис, 2011. — 288 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: 02.08.2024).
2. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rosmintrud.ru/> (дата обращения: 02.08.2024).
3. ДОКА центр. Генеральный подрядчик по сценическим технологиям. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.doka.ru/> (дата обращения: 02.08.2024).
4. Информационный портал «Охрана труда. Техника безопасности». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.tehbez.ru/> (дата обращения: 02.08.2024).

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 также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.
- В объем самостоятельной работы студента может включаться выполнение практических работ.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Технология изготовления театральной бутафории» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению информационных материалов по введению новых технологий в театральное производство, экскурсиям в театральные мастерские, просмотру спектаклей, художественных и документальных фильмов, посещению временных и постоянных музейных экспозиций, представляющих интерес по данной дисциплине.

Список примерных тем для самостоятельного изучения (в качестве рекомендаций):

1. Получение гипсовой формы маски, предварительно подготовив глиняную или пластилиновую модель (театральный эскиз и размер маски по выбору).
2. Изготовление театральной маски из бумаги в технике папье-маше.
3. Подготовить основу из лино (болван и рама), предварительно приготовив клейстер.
4. Изготовление пенопластовых объемных форм с последующей грунтовкой и окрашиванием (театральный эскиз и размер формы по выбору).
5. Изготовление поролоновых объемных форм с последующей обтяжкой тканью (театральный эскиз и размер формы по выбору).
6. Работы с полимерами. Тиснения, резка, штампование пластика.
7. Современные способы обработки древесины. Выполнение театральных имитаций древесных поверхностей из современных материалов (пенопласт, поролон, бумага, ткань, гибкий пластик по выбору).
8. 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.
9. Принцип нанесения набойки на ткань (с гладкой и ворсистой поверхностью) с последующим дополнением аппликацией, вышивкой, корректировкой рельефными пастами т.д.
10. Изучить технологию пайки, работу с электропаяльником, предварительную подготовку проволоки для каркасных работ. Изготовление каркасного театрального изделия.

Список примерных заданий для практических работ:

1. Провести сравнительный анализ театральной технологии на примере двух-трех спектаклей (отечественные и зарубежные постановки разных лет).
2. Дополнить альбом тканых, нетканых и формообразующих современных материалов, используемых в театральном производстве. Подборка альбома может быть начата на занятиях по дисциплине «Материаловедение».

Темы, включенные в тестовые задания по дисциплине:

1. Технологии, применяемые при изготовлении театральной бутафории. История и современность.
2. Предметное наполнение в современном спектакле (на примере двух-трех спектаклей по выбору). Вещь на сцене. Сравнительная характеристика.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Структура театра и ХПЧ

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театральной техники и технологии**
Учебный план 2024 Художник-технолог сцены очная.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

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, заведующий кафедрой, доцент Мираков Эдуард Гариевич

Рабочая программа дисциплины

Структура театра и ХПЧ

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1123)

составлена на основании учебного плана:

2024 Художник-технолог сцены очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театральной техники и технологии

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мираков Эдуард Гариевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель данного курса- освоение будущими художниками- технологами сцены базовых знаний об организационной структуре и взаимодействии подразделений театра, а также организационной структуре и взаимосвязи подразделений художественно- постановочной части театра. Изучая данный курс, студенты должны приобрести знания о взаимосвязи, подчинении, соподчинении подразделений театра, уделяя особое внимание подразделениям/цехам художественно- постановочной части в действующем репертуарном театре.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Устройство и оборудование сцены
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Ознакомительная практика
2	История организации ХПЧ
3	Основы управления
4	Эксплуатационная практика
5	Организация театрального дела

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	
УК-3.1: Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет свою роль в команде	
УК-3.2: Понимает особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности (выбор категорий групп людей осуществляется образовательной организацией в зависимости от целей подготовки – по возрастным особенностям, по этническому или религиозному признаку, социально незащищенные слои населения и т.п.).	
УК-3.3: Предвидит результаты (последствия) личных действий и планирует последовательность шагов для достижения заданного результата	
УК-3.4: Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в т. ч. участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов работы команды	
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)	
УК-4.1: Выбирает на государственном и иностранном (-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль делового общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами.	
УК-4.2: Использует информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках	
УК-4.3: Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) языке(ах).	
УК-4.4: Демонстрирует интегративные умения использовать диалогическое общение для сотрудничества в академической коммуникации общения: •внимательно слушая и пытаясь понять суть идей других, даже если они противоречат собственным воззрениям; •уважая высказывания других как в плане содержания, так и в плане формы; •критикуя аргументированно и конструктивно, не задевая чувств других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям взаимодействия.	
УК-4.5: Демонстрирует умение выполнять перевод профессиональных текстов с иностранного (-ых) на государственный язык и обратно.	
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	
УК-5.1: Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп.	
УК-5.2: Демонстрирует 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.	
УК-5.3: Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.	
ПКО-4: Способен провести организационно-подготовительную работу (в соответствии со специализацией)	
ПКО-4.1: Планирует этапы и сроки проведения организационно-подготовительной работы в соответствии с областью своей профессиональной деятельности	
ПКО-4.2: Обладает знаниями основ методологии организации слаженной работы коллектива	
ПКО-4.3: Обладает комплексом знаний по подготовке и использованию документации, необходимой для проведения организационно-подготовительной работы (в соответствии со специализацией)	
ПКО-4.4: Понимает систему служебных взаимоотношений и придерживается этики делового общения	

ПКО-5: Способен осознавать ответственность за соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка как в период создания материального оформления произведения исполнительских искусств, так и при его эксплуатации.
ПКО-5.1: Соблюдает правила и нормы, действующие в организациях исполнительских искусств, в своей профессиональной деятельности
ПКО-5.2: Понимает специфику организации производства составляющих внешней художественной формы спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности
ПКО-5.3: Понимает специфику эксплуатации составляющих внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности
ПКО-5.4: Определяет текущее состояние комплекса оформления спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности
ПК-3: Способен исполнять обязанности заведующего художественно-постановочной частью организации исполнительских искусств.
ПК-3.1: Понимает принципы взаимодействия подразделений внутри организационной структуры, а также специфику организации деятельности художественно-производственных мастерских и художественно- постановочной части в соответствующей области профессиональной деятельности
ПК-3.2: Планирует этапы создания внешней формы спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности
ПК-3.3: Участвует в подготовке организации проката спектаклей (концертов, представлений) на стационаре, на выездах и на гастролях в соответствии с областью профессиональной деятельности
ПК-3.4: Подбирает кадры, их расстановку и целесообразное использование в соответствии с областью профессиональной деятельности
ПК-3.5: Даёт оценку работы, как своей, так и коллег, в соответствии с областью профессиональной деятельности, соблюдая этические нормы
ПК-3.6: Обладает системным мышлением и способностью к долгосрочному стратегическому планированию жизни коллектива

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	структуру театра и взаимосвязь подразделений театра;
3.1.2	документооборот организации.
3.2 Уметь:	
3.2.1	использовать знания структуры театра, взаимосвязи подразделений театра, а также документооборота организации, при осуществлении своей профессиональной деятельности в театре.
3.3 Владеть:	
3.3.1	приёмами использования знаний структуры театра, взаимосвязи подразделений театра, а также документооборота организации, при осуществлении своей профессиональной деятельности в театре.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Вводная часть. Предмет и структура курса		
1.1	Предмет и структура курса /Пр/	1	2
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	1	2
	Раздел 2. Структура театра		
2.1	Взаимосвязь подразделений театра. /Пр/	1	2
2.2	Структура художественно- постановочной части. /Пр/	1	2
2.3	Машинно- декорационный цех. /Пр/	1	2
2.4	Осветительский цех. /Пр/	1	2
2.5	Звукотехнический цех. /Пр/	1	2
2.6	Видеоцех. /Пр/	1	2
2.7	Реквизиторский цех. /Пр/	1	2
2.8	Костюмерный цех. /Пр/	1	2

2.9	Гримёрно- постижерский цех. /Пр/	1	2
2.10	Взаимодействие цехов постановочной части. /Пр/	1	3
2.11	Художественно- производственные мастерские. /Пр/	1	2
2.12	Самостоятельная работа /Ср/	1	25
Раздел 3. Документооборот организации			
3.1	Устав организации. /Пр/	1	0,5
3.2	Штатное расписание. /Пр/	1	0,5
3.3	Правила внутреннего трудового распорядка для работников. /Пр/	1	0,5
3.4	Должностная инструкция. /Пр/	1	0,5
3.5	Трудовой договор (эффективный контракт). /Пр/	1	0,5
3.6	Прием на работу. /Пр/	1	0,5
3.7	Прохождение инструктажей. /Пр/	1	0,5
3.8	Аттестация, стажировка. /Пр/	1	0,5
3.9	Учет рабочего времени. /Пр/	1	0,5
3.10	Формы официального общения в организации и между организациями /Пр/	1	0,5
3.11	Самостоятельная работа /Ср/	1	15

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	
5.1. Контрольные вопросы и задания	
Вопросы к зачету: 1. Подразделения театра. 2. Структура и взаимодействие цехов ХПЧ. 3. Машинно-декорационный цех. 4. Осветительский цех. 5. Звукотехнический цех. 6. Видеоцех. 7. Реквизиторский цех. 8. Костюмерный цех. 9. Гримёрно-постижерский цех. 10. Художественно-производственные мастерские. 11. Столярный участок. 12. Слесарный участок. 13. Бутафорский участок. 14. Живописно- декорационный участок. 15. Пошивочный, драпировочный участок. 16. Участки по пошиву костюмов, головных уборов, обуви. 17. Должностная инструкция. 18. Учет рабочего времени. 19. Устав организации; штатное расписание. 20. Трудовой договор; приём на работу. 21. Прохождение инструктажей; аттестация, стажировка. 22. Формы официального общения организации.	
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. Технология сцены / В. В. Базанов — М. : Импульс-свет, 2005. — 408 с.
2. Орлов, Ю. Сетевое планирование в театре / Ю. Орлов, Л. Сундстрем — Л. : Искусство, 1972. — 62 с.
3. Панфилова, А. П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности. / А. П. Панфилова — СПб. : Знание СПбИВЭСЭП, 1999. — 496 с.
4. Рахманин, Л. В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов / Л. В. Рахманин. — М. : Высшая школа, 1973. — 272 с.

Дополнительная литература:

1. Крюкова, Н. П. Документирование управленческой деятельности / Н. П. Крюкова — М. : Высшее образование, 2008. — 268 с.
2. Кузнецов, С. Л. Современные технологии документационного обеспечения управления / С. Л. Кузнецов — М. : Издательский дом МЭИ, 2010. — 232 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: 10.09.2024).
2. Дело-пресс: Журналы «Делопроизводство», «Делопроизводство и документооборот на предприятии», «Современные технологии делопроизводства и документооборота» [Электронный ресурс]. URL: <http://www.delo-press.ru/> (дата обращения: 10.09.2024).
3. Электронно-библиотечная система IPRbooks. [Электронный ресурс]. URL: www.iprbookshop.ru (дата обращения: 10.09.2024).

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 «Структура театра и ХПЧ» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание сопоставлению с сегодняшней реальной организационной структурой действующих театров. Важным условием для полноценного усвоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых тем и примеров с собственным опытом работы в театрах, при прохождении практик.

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 2024 Художник-технолог сцены очная.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **0 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	328	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 4
аудиторные занятия	116	
самостоятельная	212	

Программу составил(и):

б/с, старший преподаватель Павлушова Ирина Владимировна

Рабочая программа дисциплины

Элективные курсы по физической культуре и спорту

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1123)

составлена на основании учебного плана:

2024 Художник-технолог сцены очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра пластического воспитания

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Кузовлева Татьяна Евгеньевна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Доведение навыков до совершенства, более углубленное изучение разнообразных трюковых техник.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Должна быть успешно освоена программа предшествующей дисциплины "Физическая культура и спорт"	
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	Выполнение 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: Поддерживает должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдает нормы здорового образа жизни	
Использует полученные знания и навыки для укрепления здоровья и профилактики профессиональных заболеваний.	
УК-7.2: Использует основы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий реализации конкретной профессиональной деятельности.	
Использует освоенные комплексы упражнений и тренинги для физического самосовершенствования и формирования здорового образа жизни.	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	Основы техники безопасности исполнения акробатических трюков, комплексов упражнений (растяжка, парные упражнения и др.).
3.2	Уметь:
3.2.1	Поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
3.3	Владеть:
3.3.1	Владеть всем пройденным теоретическим и практическим материалом для успешного применения всех навыков и знаний в жизни и профессиональной деятельности.

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	6
1.2	Коррекция веса и пропорций тела. Осанка. /Пр/	1	6
1.3	Самостоятельная работа над материалом раздела 1 /Ср/	1	20
	Раздел 2. Подготовительные упражнения		
2.1	Аэробная нагрузка. Упражнения с гимнастическими скакалками: бег, прыжки. /Пр/	1	6
2.2	Растяжка. Индивидуальные упражнения. Упражнения в парах. Упражнения группами. /Пр/	1	4
2.3	Растяжка. Индивидуальные упражнения. Упражнения в парах. Упражнения группами. /Пр/	1	4
2.4	Упражнения с отягощениями. /Пр/	1	4
2.5	Самостоятельная работа по закреплению пройденного материала. /Ср/	1	34
	Раздел 3. Комплексы на развитие и совершенствование физических качеств		
3.1	Индивидуальные упражнения. /Пр/	2	8

3.2	Упражнения в парах. /Пр/	2	6
3.3	Упражнения в парах. /Пр/	2	6
3.4	Упражнения группами. /Пр/	2	6
3.5	Самостоятельная работа над пройденным материалом /Ср/	2	46
	Раздел 4. Комплексы упражнений с предметами		
4.1	Упражнения с гимнастическими палками: 1. Овладение техникой вращений. 2. Жонглирование. 3. Развивающие подвижность в суставах. /Пр/	3	30
4.2	Самостоятельная работа по овладению пройденным материалом. /Ср/	3	56
	Раздел 5. Акробатические упражнения		
5.1	Кувьрки. /Пр/	4	6
5.2	Перекааты. /Пр/	4	6
5.3	Стойки. /Пр/	4	4
5.4	Мосты. /Пр/	4	4
5.5	Перевороты. /Пр/	4	4
5.6	Рондат. /Пр/	4	6
5.7	Самостоятельная работа по закреплению пройденного материала. /Ср/	4	56

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	
5.1. Контрольные вопросы и задания	
Вопросы по теории: 1. Что такое физическая культура? Какова ее роль и значение для жизни и здоровья человека? 2. Техника безопасности во время занятия и исполнения упражнений: предупреждение травматизма и страховка. 3. Влияние осанки на выполнение двигательных действий, поддержание физического здоровья. 4. Назовите 5 основных физических качеств, которыми должен обладать гармонично развитый человек. 5. Что понимается под координацией человека? С помощью каких упражнений можно ее развить? Практическая часть: 1. Продемонстрировать владение техникой грамотной страховки и само страховки в парах и группах. 2. Составить и продемонстрировать комплекс упражнений с отягощениями. 3. Составить и продемонстрировать комплекс упражнений на пресс. 4. Составить и продемонстрировать комплекс упражнений на развитие гибкости, растяжку и подвижность в суставах для работы в парах. 5. Составить и продемонстрировать комплекс упражнений для аэробной нагрузки: со скакалкой, бег, прыжки. 6. Продемонстрировать работу в парах с предметами и без. 7. Выполнить трюковые упражнения: кувьрки, перекааты, стойки, перевороты, рондат, мосты.	
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. Зачет считается сданным успешно, если студент: 1. Полностью овладел техникой безопасности и грамотной страховкой при исполнении упражнений 2. Грамотно выполнил все задания практической части и дал полноценный ответ на вопросы из теоретической части. 3. Продемонстрировал такие качества, как выносливость, ловкость, быстрота, сила и гибкость. 4. Овладел компетенцией, определенной федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности): способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. см. приложение	

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Иванов, И. С., Шишмарева, Е. С. Воспитание движения актера / И. С. Иванов, Е. С. Шишмарева. — М.: Гослитиздат, 1937.
2. Игнашенко, А.М. Акробатика. — М.: КпТ, 2013.
3. Кох, И. Э. Основы сценического движения / И. Э. Кох. — Л.: Искусство, 1970.
4. Морозова, Г. В. Пластическая культура актера / Г. В. Морозова. — М.: ГИТИС, 1999.
5. Немеровский, А. Б. Пластическая выразительность актера / Немеровский А. Б. — М.: Искусство, 1980.
6. Сосина В. Ю., Нетоля В. А. Акробатика для всех. — Олимпийская литература, 2014.
7. Терехина Р. Н., Медведева Е. Н., Борисенко С. Н., Федорова О. С., Крючек Е. С., Супрун А. А. Теория и методика акробатического рок-н-ролла: хореографическая подготовка. — М.: Спорт. — 2015.

Дополнительная литература:

1. Азы актерского мастерства: сб. ст. — СПб: Речь, 2002.
2. Андерсон Б. Растяжка. — Минск: Попурри, 2017. — (Фитнес и физические упражнения).
3. Ершов, П. М. Технология актерского искусства. / Ершов П. М. — М.: ВТО, 1959.
4. Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера / Б. Е. Захава — М.: Просвещение, 1973.
5. Контрерас Б. Анатомия силовых упражнений с использованием в качестве отягощения собственного веса. — Минск: Попурри, 2015.
6. Кристи, Г. В. Воспитание актера школы Станиславского / Г. В. Кристи. — М.: Искусство, 1978.
7. Нельсон А., Кокконен Ю. Анатомия упражнений на растяжку. Иллюстрированное пособие по развитию гибкости и мышечной силы. — Минск: Попурри, 2019.
8. Станиславский, К. С. Собрание сочинений в восьми томах. — М.: Искусство, 1954-1961.
9. Томас Ханна Искусство не стареть. Система развития подвижности и гибкости в любом возрасте. — СПб: Питер, 2018. — (Сам себе психолог).
10. Топорков, В. О. О технике актера / В. О. Топорков. — М.: ВТО, 1958.
11. Шихматов, Л. И. От студии к театру / Шихматов Л. И. — М.: ВТО, 1970.

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)

Для успешного и полного освоения дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 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 С ОБХОДОМ
Основы театральной перспективы

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театральной техники и технологии**
Учебный план 2024 Художник-технолог сцены очная.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		контрольная работа 1,2
		зачет 1
		зачет с оценкой 2
аудиторные занятия	56	
самостоятельная	7	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

б/с, преподаватель Коломейцева Анна Владимировна

Рабочая программа дисциплины

Основы театральной перспективы

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1123)

составлена на основании учебного плана:

2024 Художник-технолог сцены очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театральной техники и технологии

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мираков Эдуард Гариевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Научить будущих художников-технологов сцены самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) разрабатывать комплекс документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (представления, концерта), составленного ответственным за него лицом, в соответствии со специализацией

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок. Часть	Б1.В
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Технология театрального производства (6 сем.-ЭО)
2	Технология художественного оформления спектакля
3	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	
УК-1.1: Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи.	
УК-1.2: Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи.	
УК-1.3: Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки.	
УК-1.4: Грамотно, логично, аргументировано формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности.	
УК-1.5: Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи.	
ПКО-1: Способен к воплощению и реализации внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) или его компонентов	
ПКО-1.1: Планирует этапы воплощения и реализации составляющих внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности	
ПКО-1.2: Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и технологиях, используемых при производстве и эксплуатации компонентов сценического оформления в соответствии с областью профессиональной деятельности	
ПКО-1.3: Выбирает и использует оптимальные выразительные средства в профессиональной деятельности	
ПКО-1.4: Понимает специфику работы в творческом сотрудничестве с авторами и другими создателями драматического или музыкального спектакля (концерта, представления)	
ПКО-1.5: Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд	
ПКО-1.6: Применяет технические и технологические знания при реализации внешней художественной формы авторского проекта, в соответствующей области профессиональной деятельности	
ПКО-2: Способен к разработке самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления) или его компонентов, составленного ответственным за него лицом (в соответствии со специализацией – художником-постановщиком, режиссёром-постановщиком) профессиональной организации исполнительских искусств (в соответствии со специализацией – драматический или музыкальный театр).	
ПКО-2.1: Использует знания всех составляющих комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления) и их особенности в соответствующей области профессиональной деятельности	
ПКО-2.2: Способен работать с проектной и рабочей технической и технологической документацией в профессиональной области	
ПКО-2.3: Осуществляет поиск актуальной информации о материальных компонентах, необходимых для технологического воплощения авторского проекта в соответствующей области профессиональной деятельности	
ПКО-2.4: Использует различные компьютерные программы для создания документации, получения, хранения, переработки информации в профессиональной области	
ПК-1: Способен ориентироваться в истории, теории и технологии сценического оформления спектакля	
ПК-1.1: Использует знания истории творческого наследия выдающихся мастеров сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, представления) в своей профессиональной области	
ПК-1.2: Анализирует сценическое оформление, опираясь на знания истории театрального искусства	
ПК-1.3: Ориентируется в современном российском и мировом театральном процессе	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	- основные положения начертательной геометрии;
3.1.2	- тени в ортогональных проекциях;

3.1.3	- основы перспективы.
3.2	Уметь:
3.2.1	- применять знания об: основных положениях начертательной геометрии; тенях в ортогональных проекциях; основах перспективы, в своей профессиональной деятельности.
3.3	Владеть:
3.3.1	- применения знаний об: основных положениях начертательной геометрии; тенях в ортогональных проекциях; основах перспективы, в своей профессиональной деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Основы начертательной геометрии		
1.1	Основные сведения. - Введение. Предмет и задачи курса. Структура курса. Сопряженность с другими курсами профессионального цикла подготовки специалиста. Практическое применение курса в работе художников-технологов сцены. - Форматы чертежа. ГОСТ 2.301-68. 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. - 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
1.2	Проецирование точки и прямой. - Методы проецирования. Проецирование точки. Проецирование на одну плоскость проекций. Проецирование на три плоскости проекций. Метод Г. Монжа. Эпюр Г. Монжа. Координаты точки. Частные случаи положения точки. - 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. - 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	6
1.3	Плоскость, линии и точки в плоскости. - 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. - Взаимное положение плоскостей. Параллельные плоскости. Пересекающиеся плоскости. Пресечение прямой и плоскости. Прямая перпендикулярная плоскости. Построение линии пересечения плоскостей. Определение кратчайшего расстояния. Определение видимости плоскостей и прямых /Пр/	1	6
1.4	Преобразование проекций. - Основные сведения. Позиционные и метрические задачи. - Способы перемены плоскостей проекций. Нахождение истинной величины прямой, плоскости. Преобразование прямой и плоскости в проецирующие, определения недостающих координат. - Способ вращения и способ совмещения. Нахождение истинных величин прямой и плоскости /Пр/	1	6
1.5	Поверхности и тела. - Поверхности. Геометрические тела. Многогранники, тела вращения. - Проецирование геометрических тел. Эпюры, развертки. Точки на поверхности геометрических тел. /Пр/	1	6

1.6	Пересечение поверхностей геометрических тел плоскостями. - Сечение тел плоскостью. Сечение гранных тел проецирующими плоскостями. Построение эпюров усеченных фигур. Нахождение истинных величин фигур сечения. Построение разверток усеченных геометрических тел. - Сечение тел вращения. Построение эпюров усеченных тел вращения. Фигуры сечения тел вращения (конуса и цилиндра). Нахождение истинных величин фигуры сечения. Развертки усеченных тел вращения. - 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/	1	4
1.7	Самостоятельная работа /Ср/	1	6
	Раздел 2. Тени в ортогональных проекциях		
2.1	Тень точки, прямой, плоскости, геометрических тел. - Введение. Общие сведения. Собственная и падающая тени. Направление световых лучей - Тень от точки. Тень точки на горизонтальной и фронтальной плоскости. Тень от точки на оси. Мнимая теневая точка. Построение тени точек, заданных координатами - Тень от прямой на одну плоскость проекций. - Тень от прямой на две плоскости проекций. - Тень прямых частного положения. Тень проецирующей прямой, тень прямой уровня. Построение тени от прямых общего и частного положения /Пр/	2	2
2.2	Тень плоских фигур - Тень плоских фигур на одну плоскость проекций. Тень плоских фигур на две плоскости проекций. - Построение тени от плоскости, заданной координатами вершин - Тень от плоскости частного положения. - Тень от круга. Построение тени от круга, падающую на две плоскости проекций /Пр/	2	2
2.3	Тень геометрических тел - Тень от геометрических тел. Тень призмы. Тень цилиндра. Тень конуса. - Построение тени цилиндра и конуса на две плоскости проекций. Определение собственной и падающей тени /Пр/	2	4
	Раздел 3. Основы перспективы		
3.1	Введение. - Введение. Понятие перспективы, виды перспектив – линейная, цветовая, отчетливая. В зависимости от назначения – линейная, плафонная, панорамная, диорама, купольная, театральная. - Процесс получения перспективного изображения. Отличие от ортогонального проецирования. Метод центрального проецирования. Проецирующий аппарат и элементы картины /Пр/	2	2
3.2	Перспектива точки, прямой, плоскости - Система условных обозначений. Способы задания и определения элементов картины. Выбор дистанционного расстояния. Отклонения в наглядности перспективных изображений. - Перспектива точки и отрезка прямой. Предельная точка бесконечно продолженной прямой. - Перспектива прямой общего положения, восходящие и нисходящие прямые. Закон главной точки, закон дистанционной точки. Глубинные прямые. - Взаимное положение прямых в пространстве. - Способы задания плоскостей. Частное и особое положение плоскости. - Перспективные масштабы. Масштаб глубин. Масштаб широт. Масштаб высот. Масштабная шкала, ее применение. Дробная дистанционная точка. - Построение в перспективе простейших геометрических фигур. Решение позиционных и метрических задач /Пр/	2	10
3.3	Перспективные изображения - Способы построения перспективных изображений. Перспективный анализ. Способы построения перспективных изображений. Способ перспективной сетки. Способ малой картины. Способ увеличения картины. Построение перспективы по плану и фасаду. Способ архитектора. - Особенности перспективных изображений в театральной живописи. - Построение перспективы комнаты по плану и развертке стен /Пр/	2	6
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	2	1
3.5	Самостоятельная подготовка /ЗаО/	2	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	
5.1. Контрольные вопросы и задания	
не предусмотрены	
5.2. Темы письменных работ	
1 семестр (Раздел 1)	
Проверочная работа №1 на тему «Проецирование точки».	
Проверочная работа №2 на тему «Проецирование прямой».	
Проверочная работа №3 на тему «Поверхности и тела»	
Контрольная работа №1 по темам «Проецирование точки и прямой», «Плоскость, линии и точки в плоскости». Тест на усвоение основных положений и терминологии основ начертательной геометрии. Решение практических задач из театральной практики.	
Самостоятельная графическая работа №1 на тему «Плоскость. Линии и точки в плоскости». Взаимное пересечение плоскостей. Студенты получают задание в виде координат точек, образующих 2 плоскости общего положения. Цель работы: построить по координатам 2 проекции плоскостей, найти линию пересечения, определить видимость плоскостей. Построить истинную величину плоскостей при помощи горизонтали для одной и фронтали для второй плоскости. Выполняется на листе формата А3, оформляется основной надписью.	
Самостоятельная графическая работа №2 на тему «Пересечение поверхностей геометрических тел плоскостями». Выполняется на листах формата А3, оформляется основной надписью. Задание в виде эскиза элемента декорационного оформления на основе простых геометрических тел и основных размеров для его построения. Задание выполняется по плану:	
- Построение эпюра усечённой фигуры. - Нахождение проекций составных частей. - Нахождение истинной величины фигуры сечения и частей поверхности отверстия. - Построение развёртки усечённой фигуры с отверстием. - Построение развёртки отверстия. - Изготовление макета фигуры в масштабе 1:10 или 1:20.	
2 семестр (Раздел 2, Раздел 3):	
Проверочная работа №4 на тему «Тени прямой», «Тень плоскости на две плоскости проекций».	
Самостоятельная графическая работа №3 на тему «Тень геометрических тел». Выполняется на листе формата А3, оформляется основной надписью. Студенты получают задание в виде координат центра основания, высоты и диаметра основания для цилиндра и конуса.	
Задача - построить две проекции заданных тел, построить собственную и падающую тени от этих тел. Тень должна попадать на две плоскости проекций. Найти точки перелома падающей тени. Заштриховать собственную и падающую тени.	
Контрольная работа №2 на тему «Перспективные масштабы». Выполняется в аудитории в конспекте. Построение ряда вертикальных и горизонтальных параллельных прямых, расположенных в перспективе на одинаковом расстоянии друг от друга. Нахождение истинных величин различных отрезков при помощи перспективных масштабов глубин, широт и высот. Решение позиционных задач. Построение в перспективе простейших геометрических фигур.	
Самостоятельная графическая работа №4 на тему «Перспективное изображение комнаты». Выполняется на листе формата А3, оформляется основной надписью. Студенты получают задание в виде развёртки стен и плана комнаты на метровой сетке, высоту линии горизонта и дистанционное расстояние.	
Студенты должны построить перспективное изображение комнаты в масштабе 1:20 или 1:25, построить толщину оконных и дверных проемов, построить геометрический узор, нанесенный на пол и стену комнаты. Для построения контура узора и профиля дверного проема использовать промежуточные точки и перспективный масштаб. На чертеже остаются линии построения и вспомогательные линии. Данная работа обобщает знания по теме «Основы театральной перспективы», закрепляет практические навыки по построению сложных перспективных изображений.	
см. приложение	
5.3. Фонд оценочных средств	
На зачете оценивается выполнение обучающимися самостоятельных графических работ, примеры которых приведены в приложении.	
Для получения оценки «зачет» работы должны быть выполнены в полном объеме, с соблюдением всех требований, предъявляемым к графическим работам.	
Критерий дифференцирования оценок учитывает правильность выполнения заданий, своевременное выполнение, графическое выполнение – соответствие элементов чертежа требованиям ЕСКД, аккуратность, чистоту чертежа, подачу материала.	
см. приложение	

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Макарова, М.Н. Перспектива: Учебное пособие для студентов пед. Ин-тов по художественно-графическим спец. - М.: Просвещение, 1989.-191 с. :ил.
2. Макарова, М.Н. Практическая перспектива: Учебное пособие для ВУЗов — М.: «Академический проект», 2007.
3. Макарова, М.Н. Рисунок и перспектива. Теория и практика: Учебное пособие — М.: «Академический проект», 2014.
4. Барышников, А.П. Перспектива: четвертое издание — М. «Искусство», 1955. - 197 с. :ил.
5. Боголюбов, С. К. Черчение : учеб. / С. К. Боголюбов. — М. : Машиностроение, 1985. — 336 с.
6. Брилинг, Н. С. Черчение : справочное пособие / Н. С. Брилинг, С.Н. Балягин. — М. : Стройиздат, 1994. — 421 с.
7. 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.
8. Гордон, В. О. Курс начертательной геометрии : учеб. пособие. / В. О. Гордон, М. А. Семенцов-Огиевский. — М. : Высшая школа, 2002. — 272 с.
9. Соллогуб А.В., Проектирование и выполнение чертежей на театральные декорации; учеб. – СПАТИ, 1995. – 60 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. Государственные стандарты. Единая система конструкторской документации. Общие правила выполнения чертежей. — М. : Издательство стандартов, 1991. — 236 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 / С. А. Фролов. — М. : Машиностроение, 1983. — 240 с.

Интернет-ресурсы:

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 05.08.2024).

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 «Основы театральной перспективы» 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»

ДИСЦИПЛИНЫ С ОБХОДОМ

Основы макетирования

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра сценографии и сценического костюма**
Учебный план 2024 Художник-технолог сцены очная.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 1,2
		контрольная работа 1,2,3
		зачет с оценкой 3
аудиторные занятия	86	
самостоятельная	40	
часов на контроль	18	

Программу составил(и):

б/с, доцент Лебедев Вячеслав Михайлович

член Союза Художников России, старший преподаватель Гулицкий Денис Сергеевич

Рабочая программа дисциплины

Основы макетирования

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1123)

составлена на основании учебного плана:

2024 Художник-технолог сцены очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра сценографии и сценического костюма

Протокол от ____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2028 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
Дисциплина является одной из важнейших для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Сценографическая композиция», «Технология художественного оформления спектакля» и др.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Основы театральной перспективы
2	Ознакомительная практика
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Технология художественного оформления спектакля
2	Основы архитектуры
3	Механооборудование современной сцены
4	Эксплуатационная практика
5	Технология создания сценических спецэффектов
6	Технология художественно-светового оформления спектакля
7	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
8	Организация театрального дела
9	Преддипломная практика
10	Технология видеопроекторного оформления спектакля
ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	
УК-1.1: Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи.	
УК-1.2: Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи.	
УК-1.3: Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки.	
УК-1.4: Грамотно, логично, аргументировано формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности.	
УК-1.5: Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи.	
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	
УК-6.1: Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы.	
УК-6.2: Понимает важность планирования перспективных целей собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда.	
УК-6.3: Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда.	
УК-6.4: Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при решении поставленных задач, а также относительно полученного результата.	
УК-6.5: Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков	
ПКО-1: Способен к воплощению и реализации внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) или его компонентов	
ПКО-1.1: Планирует этапы воплощения и реализации составляющих внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности	
ПКО-1.2: Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и технологиях, используемых при производстве и эксплуатации компонентов сценического оформления в соответствии с областью профессиональной деятельности	
ПКО-1.3: Выбирает и использует оптимальные выразительные средства в профессиональной деятельности	
ПКО-1.4: Понимает специфику работы в творческом сотрудничестве с авторами и другими создателями драматического или музыкального спектакля (концерта, представления)	
ПКО-1.5: Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд	
ПКО-1.6: Применяет технические и технологические знания при реализации внешней художественной формы авторского проекта, в соответствующей области профессиональной деятельности	

ПКО-3: Способен преподавать дисциплины профессионального цикла.
ПКО-3.1: Знаком с основами дисциплин связанных с профессиональной деятельностью
ПКО-3.2: Использует навыки, приобретённые на практике, для актуализации содержания программ обучения
ПКО-3.3: Способен организовать деятельность учащихся, направленную на освоение учебного материала
ПКО-3.4: Способен организовать педагогический контроль и оценку учебного материала по профессиональной тематике
ПК-1: Способен ориентироваться в истории, теории и технологии сценического оформления спектакля
ПК-1.1: Использует знания истории творческого наследия выдающихся мастеров сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, представления) в своей профессиональной области
ПК-1.2: Анализирует сценическое оформление, опираясь на знания истории театрального искусства
ПК-1.3: Ориентируется в современном российском и мировом театральном процессе

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- научную основу организации своего труда, самостоятельной оценки результатов своей деятельности
3.2 Уметь:	
3.2.1	- воплощать внешнюю художественную форму спектакля (концерта, представления) в драматическом или музыкальном театре в соответствии с замыслом и авторским проектом художника-постановщика
3.3 Владеть:	
3.3.1	- творческого характера, для своей сценической технологической работы при реализации художественных проектов в драматических и музыкальных театрах
3.3.2	- самостоятельной работы, в первую очередь в сфере художественного творчества

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	15
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	1	3
1.3	Расчет конструкции с учетом толщины материала. Формирование правильных навыков данного расчета. /Пр/	1	15
1.4	Самостоятельная работа /Ср/	1	3
1.5	Овладение элементарными навыками резки, склейки картона и бумаги. /Пр/	2	13
1.6	Самостоятельная работа /Ср/	2	1
1.7	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	13
1.8	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	2	9
	Раздел 2. Театральная графика		
2.1	Построение театральной перспективы павильона с потолочным карнизом, сложно филенчатой дверью и окном. /Пр/	3	15
2.2	Самостоятельная работа /Ср/	3	15
2.3	Графическое построение классических римских архитектурных ордеров. /Пр/	3	15
2.4	Самостоятельная работа /Ср/	3	18
2.5	Самостоятельная подготовка /ЗаО/	3	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.

Интернет-источники:

1. Государственный Эрмитаж. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.hermitagemuseum.org/> (дата обращения: 28.08.2024).
2. Русский музей. [Электронный ресурс]. URL: <http://rusmuseum.ru/> (дата обращения: 28.08.2024).

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 (модулю):

- 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»

ДИСЦИПЛИНЫ С ОБХОДОМ
Сценографическая композиция

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театральной техники и технологии**
Учебный план 2024 Художник-технолог сцены очная.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **11 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	396	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 5
		зачет 3,4
аудиторные занятия	180	
самостоятельная	162	
часов на контроль	54	

Программу составил(и):

б/с, доцент Платонов Михаил Михайлович

Рабочая программа дисциплины

Сценографическая композиция

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1123)

составлена на основании учебного плана:

2024 Художник-технолог сцены очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театральной техники и технологии

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мираков Эдуард Гариевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цели данного курса: воспитание будущего руководителя сценическими цехами и театрального производства не только технически грамотного, но и творчески интересного специалиста, способного совместно с художником-постановщиком реализовать на сцене самые смелые сценические решения внешнего оформления спектакля.
2	Задачи: Изучая данный курс студенты должны познакомиться с творческим процессом создания художественного решения спектакля, уметь качественно воплощать эскиз художника в макете и планировках, научиться понимать и ценить работу художника-постановщика в театре, творчески относиться к своей профессии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Театрально-техническая графика
2	Рисунок и живопись
3	Основы макетирования
4	Основы театральной перспективы
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	История сценографии
2	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3	Технология художественного оформления спектакля

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	
УК-1.1: Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи.	
УК-1.2: Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи.	
УК-1.3: Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки.	
УК-1.4: Грамотно, логично, аргументировано формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности.	
УК-1.5: Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи.	
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	
УК-2.1: Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые результаты решения выделенных задач	
УК-2.2: Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений	
УК-2.3: Решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за установленное время	
УК-2.4: Публично представляет результаты решения конкретной задачи проекта	
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	
УК-6.1: Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы.	
УК-6.2: Понимает важность планирования перспективных целей собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда.	
УК-6.3: Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда.	
УК-6.4: Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при решении поставленных задач, а также относительно полученного результата.	
УК-6.5: Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков	
ПКО-1: Способен к воплощению и реализации внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) или его компонентов	
ПКО-1.1: Планирует этапы воплощения и реализации составляющих внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности	
ПКО-1.2: Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и технологиях, используемых при производстве и эксплуатации компонентов сценического оформления в соответствии с областью профессиональной деятельности	
ПКО-1.3: Выбирает и использует оптимальные выразительные средства в профессиональной деятельности	
ПКО-1.4: Понимает специфику работы в творческом сотрудничестве с авторами и другими создателями драматического или музыкального спектакля (концерта, представления)	

ПКО-1.5: Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд
ПКО-1.6: Применяет технические и технологические знания при реализации внешней художественной формы авторского проекта, в соответствующей области профессиональной деятельности
ПКО-2: Способен к разработке самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления) или его компонентов, составленного ответственным за него лицом (в соответствии со специализацией – художником-постановщиком, режиссёром-постановщиком) профессиональной организации исполнительских искусств (в соответствии со специализацией – драматический или музыкальный театр).
ПКО-2.1: Использует знания всех составляющих комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления) и их особенности в соответствующей области профессиональной деятельности
ПКО-2.2: Способен работать с проектной и рабочей технической и технологической документацией в профессиональной области
ПКО-2.3: Осуществляет поиск актуальной информации о материальных компонентах, необходимых для технологического воплощения авторского проекта в соответствующей области профессиональной деятельности
ПКО-2.4: Использует различные компьютерные программы для создания документации, получения, хранения, переработки информации в профессиональной области
ПКО-3: Способен преподавать дисциплины профессионального цикла.
ПКО-3.1: Знаком с основами дисциплин связанных с профессиональной деятельностью
ПКО-3.2: Использует навыки, приобретённые на практике, для актуализации содержания программ обучения
ПКО-3.3: Способен организовать деятельность учащихся, направленную на освоение учебного материала
ПКО-3.4: Способен организовать педагогический контроль и оценку учебного материала по профессиональной тематике
ПКО-5: Способен осознавать ответственность за соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка как в период создания материального оформления произведения исполнительских искусств, так и при его эксплуатации.
ПКО-5.1: Соблюдает правила и нормы, действующие в организациях исполнительских искусств, в своей профессиональной деятельности
ПКО-5.2: Понимает специфику организации производства составляющих внешней художественной формы спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности
ПКО-5.3: Понимает специфику эксплуатации составляющих внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности
ПКО-5.4: Определяет текущее состояние комплекса оформления спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности
ПК-1: Способен ориентироваться в истории, теории и технологии сценического оформления спектакля
ПК-1.1: Использует знания истории творческого наследия выдающихся мастеров сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, представления) в своей профессиональной области
ПК-1.2: Анализирует сценическое оформление, опираясь на знания истории театрального искусства
ПК-1.3: Ориентируется в современном российском и мировом театральном процессе
ПК-2: Способен использовать новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов в технологических разработках, соответствующих области профессиональной деятельности
ПК-2.1: Ориентируется в истории развития сцены, сценической техники и технологии в своей профессиональной области
ПК-2.2: Осуществляет выбор оптимальных технологий и материалов, используя, в том числе, новейшие достижения в области сценической техники, технологии и новых материалов в соответствующей профессиональной области
ПК-2.3: Владеет навыком поиска актуальной информации о применении новых технологий в соответствующей профессиональной области

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	приёмы переноса эскиза (иконографического материала) декорационного оформления спектакля в сценическое пространство условной сцены, в масштабе 1:50 и 1:20;
3.1.2	правила выполнения чертежей декорационного оформления спектакля;
3.1.3	приёмы и технологию выполнения чистовой выгородки, а также макета декорационного оформления спектакля в сценическое пространство условной сцены, в масштабе 1:50 и 1:20.
3.1.4	принципы формирования театрального пространства, технологию проектирования и изготовления декораций и бутафории;
3.1.5	взаимозависимости технических возможностей сцены и художественных задач спектакля;

3.2	Уметь:
3.2.1	применять приёмы переноса эскиза (иконографического материала) декорационного оформления спектакля в сценическое пространство условной сцены, в масштабе 1:50 и 1:20, при осуществлении своей профессиональной деятельности;
3.2.2	применять правила выполнения чертежей декорационного оформления спектакля при осуществлении своей профессиональной деятельности;
3.2.3	применять приёмы и технологию выполнения чистовой выгородки, а также макета декорационного оформления спектакля в сценическое пространство условной сцены, в масштабе 1:50 и 1:20, при осуществлении своей профессиональной деятельности.
3.2.4	разработать самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) полный комплекс документации технического проекта сценического воплощения замысла художника-постановщика, используя при этом новейшие достижения в области театрально-технической техники, технологии и новых материалов;
3.2.5	творчески применять полученные знания при решении конкретных практических задач по проектированию театральных конструкций;
3.3	Владеть:
3.3.1	применения приёмов переноса эскиза (иконографического материала) декорационного оформления спектакля в сценическое пространство условной сцены, в масштабе 1:50 и 1:20, при осуществлении своей профессиональной деятельности;
3.3.2	применения правил выполнения чертежей декорационного оформления спектакля при осуществлении своей профессиональной деятельности;
3.3.3	применения приёмов и технологии выполнения чистовой выгородки, а также макета декорационного оформления спектакля в сценическое пространство условной сцены, в масштабе 1:50 и 1:20, при осуществлении своей профессиональной деятельности.
3.3.4	технологиями изготовления декораций, обеспечивающими полноценную реализацию авторского проекта художника-постановщика.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)				
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов	
	Раздел 1. Создание в макете пространственной конструкции готического собора по фотографии (230x350мм)			
1.1	Создание пространственной композиции из элементов архитектурных ордеров (выдается преподавателем). Композиция выполняется по собственному эскизу, утвержденному преподавателем. /Пр/	3	24	
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	3	30	
	Раздел 2. Проектирование и изготовление планировок и макета спектакля. (М-Б 1:50-выгородка и 1:20 – макет) Работа выполняется по иконографическому материалу, утвержденному преподавателем. Прилагаются габаритные чертежи и планировки.			
2.1	Проектирование и изготовление планировок и макета спектакля. (М-Б 1:50-выгородка и 1:20 – макет) Работа выполняется по иконографическому материалу, утвержденному преподавателем. Прилагаются габаритные чертежи и планировки. /Пр/	3	36	
2.2	Самостоятельная работа /Ср/	3	9	
2.3	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	3	9	
	Раздел 3. Проектирование и изготовление планировок и макета спектакля. (М-Б 1:50-выгородка и 1:20 – макет) Работа выполняется по иконографическому материалу, утвержденному преподавателем. Прилагаются габаритные чертежи и планировки.			
3.1	Проектирование и изготовление планировок и макета спектакля. (М-Б 1:50-выгородка и 1:20 – макет) Работа выполняется по иконографическому материалу, утвержденному преподавателем. Прилагаются габаритные чертежи и планировки. /Пр/	4	60	
3.2	Самостоятельная работа /Ср/	4	75	
3.3	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	4	9	
	Раздел 4. Разработка и изготовление чистовой выгородки многокартинного спектакля. Прилагаются габаритные чертежи и планировки покартинно. Масштаб работы 1:20.			
4.1	Разработка и изготовление чистовой выгородки многокартинного спектакля. Прилагаются габаритные чертежи и планировки покартинно. Масштаб работы 1:20. /Пр/	5	60	
4.2	Самостоятельная работа /Ср/	5	48	

4.3	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	5	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	
5.1. Контрольные вопросы и задания	
не предусмотрены	
5.2. Темы письменных работ	
На семестровые обходы выставляются:	
Контрольные работы:	
1. Макет (пространственная конструкция) готического собора.	
2. Макет спектакля 1:50 (выгородка), планировки и габаритные чертежи.	
Курсовые проекты:	
1. Макет спектакля 1:20, планировки и габаритные чертежи.	
2. Разработка и создание чистой выгородки многокартинного спектакля 1:20, планировки и габаритные чертежи.	
5.3. Фонд оценочных средств	
см. приложение	

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература:
1. Акимов, Н. П. Театральное наследие, В 2-х т. Под ред. С. Л. Цимбала. Сост. В. М. Миронова. Т 1. Об искусстве театра / Н. П. Акимов. — М. : Искусство, 1978. — 295 с.
2. Барышников, А. П. Перспектива / А. П. Барышников. — М. : Искусство, 1955. — 196 с.
3. Козлинский, В. Ю. Художник и театр / В. Ю. Козлинский, Э.П. Фрезе. — М. : Советский художник, 1975. — 240 с.
Дополнительная литература:
1. Боровский, Д. Л. Убегающее пространство / Д. Л. Боровский. — М. : ГЦТМ им. А. А. Бахрушина. 2012. — 360 с.
2. Михайлова, А. А. Образ спектакля / А. А. Михайлова — М. : Искусство, 1978. — 247 с.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. Официальный сайт журнала «Сцена». [Электронный ресурс]. URL: http://the-stage.ru/ (дата обращения: 10.08.2024).
2. Библиотека ГОСТов. [Электронный ресурс]. URL: http://www.vsegost.com/ (дата обращения: 10.08.2024).

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 «Сценографическая композиция» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание:
- изучению и практическому применению основных законов перспективы в театральном пространстве и макете;
- практическому знакомству с масштабом;
- изучению методов расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость;
- формированию умения работать с литературой в т.ч. и со специальной и справочной.
Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого с практикой конкретных творческих организаций, в которых работали или проходили практику студенты.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

ДИСЦИПЛИНЫ С ОБХОДОМ
Компьютерная графика и проектирование декораций

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театральной техники и технологии**
Учебный план 2024 Художник-технолог сцены очная.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **18 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	648	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 2
		контрольная работа 2
		зачет с оценкой 3,4,5,6
		экзамен 7
аудиторные занятия	322	
самостоятельная	245	
часов на контроль	81	

Программу составил(и):

б/с, заведующий кафедрой, доцент Мираков Эдуард Гариевич

Рабочая программа дисциплины

Компьютерная графика и проектирование декораций

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1123)

составлена на основании учебного плана:

2024 Художник-технолог сцены очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театральной техники и технологии

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мираков Эдуард Гариевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель данного курса – освоение будущим театральным технологом сцены современных технологий проектирования и организации документооборота в той части, которая касается его будущей специальности, и более широко – его будущей сферы деятельности.
2	Задачи: изучая данный курс, студенты должны познакомиться и овладеть на достаточном уровне некоторым перечнем программных продуктов, которые на сегодня фактически стали стандартами в отечественной и международной практике технического документооборота. Овладев упомянутыми продуктами, студент должен уметь применить их для решения всех задач связанных с созданием технической документации по своей специализации на всех этапах процесса работы над спектаклем, или другим проектом.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Механооборудование современной сцены
2	Сценографическая композиция
3	Основы архитектуры
4	Рисунок и живопись
5	Устройство и оборудование сцены
6	Основы макетирования
7	Технология изготовления театральной бутафории
8	Театрально-техническая графика
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	
УК-1.1: Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи.	
Анализирует задачу компьютерной графики и проектирования декораций, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи.	
УК-1.2: Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи.	
Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи компьютерной графики и проектирования декораций.	
УК-1.3: Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки.	
Рассматривает возможные варианты решения задачи компьютерной графики и проектирования декораций, оценивая их достоинства и недостатки.	
УК-1.4: Грамотно, логично, аргументировано формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности.	
Грамотно, логично, аргументировано формирует собственные суждения и оценки о компьютерной графике и проектирования декораций. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности.	
УК-1.5: Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи.	
Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи компьютерной графики и проектирования декораций.	
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	
УК-2.1: Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые результаты решения выделенных задач	
Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач компьютерной графики и проектирования декораций, обеспечивающих ее достижение.	
УК-2.2: Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений	
Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ решения, посредством компьютерной графики и проектирования декораций, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.	
УК-2.3: Решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за установленное время	
Решает конкретные задачи проекта, посредством компьютерной графики и проектирования декораций, заявленного качества и за установленное время.	
УК-2.4: Публично представляет результаты решения конкретной задачи проекта	
Публично представляет результаты решения конкретной задачи проекта, посредством компьютерной графики и проектирования декораций.	
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	

УК-6.1: Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы.
Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы, с использованием компьютерной графики и проектирования декораций.
УК-6.2: Понимает важность планирования перспективных целей собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда.
Понимает важность планирования перспективных целей собственной деятельности, с использованием компьютерной графики и проектирования декораций, с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка.
УК-6.3: Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда.
Реализует намеченные цели деятельности, с использованием компьютерной графики и проектирования декораций, с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда.
УК-6.4: Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при решения поставленных задач, а также относительно полученного результата.
Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при решения поставленных задач компьютерной графики и проектирования декораций.
УК-6.5: Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков
Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности компьютерной графики и проектирования декораций для приобретения новых знаний и навыков
ПКО-1: Способен к воплощению и реализации внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) или его компонентов
ПКО-1.1: Планирует этапы воплощения и реализации составляющих внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности
Планирует этапы воплощения и реализации составляющих внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) с использованием компьютерной графики и проектирования декораций.
ПКО-1.2: Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и технологиях, используемых при производстве и эксплуатации компонентов сценического оформления в соответствии с областью профессиональной деятельности
Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и технологиях компьютерной графики и проектирования декораций, используемых при производстве и эксплуатации компонентов сценического оформления.
ПКО-1.3: Выбирает и использует оптимальные выразительные средства в профессиональной деятельности
Выбирает и использует оптимальные выразительные средства компьютерной графики и проектирования декораций, в профессиональной деятельности.
ПКО-1.4: Понимает специфику работы в творческом сотрудничестве с авторами и другими создателями драматического или музыкального спектакля (концерта, представления)
Понимает специфику работы с компьютерной графикой и проектированием декораций, в творческом сотрудничестве с авторами и другими создателями драматического или музыкального спектакля (концерта, представления).
ПКО-1.5: Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд
Способен самостоятельно решать задачи посредством компьютерной графики и проектирования декораций, на основе информационной и библиографической культуры.
ПКО-1.6: Применяет технические и технологические знания при реализации внешней художественной формы авторского проекта, в соответствующей области профессиональной деятельности
Применяет технические и технологические знания компьютерной графики и проектирования декораций, при реализации внешней художественной формы авторского проекта.
ПКО-2: Способен к разработке самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления) или его компонентов, составленного ответственным за него лицом (в соответствии со специализацией – художником-постановщиком, режиссёром-постановщиком) профессиональной организации исполнительских искусств (в соответствии со специализацией – драматический или музыкальный театр).
ПКО-2.1: Использует знания всех составляющих комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления) и их особенности в соответствующей области профессиональной деятельности
Использует знания всех составляющих комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления), посредством компьютерной графики и проектирования декораций и их особенности.
ПКО-2.2: Способен работать с проектной и рабочей технической и технологической документацией в профессиональной области
Способен работать с проектной, рабочей технической и технологической документацией, посредством компьютерной графики и проектирования декораций, в профессиональной области.
ПКО-2.3: Осуществляет поиск актуальной информации о материальных компонентах, необходимых для технологического воплощения авторского проекта в соответствующей области профессиональной деятельности
Осуществляет поиск актуальной информации о материальных компонентах, необходимых для технологического воплощения авторского проекта, посредством компьютерной графики и проектирования декораций.

ПКО-2.4: Использует различные компьютерные программы для создания документации, получения, хранения, переработки информации в профессиональной области
Использует различные компьютерные программы для создания документации, получения, хранения, переработки информации, посредством компьютерной графики и проектирования декораций.
ПКО-3: Способен преподавать дисциплины профессионального цикла.
ПКО-3.1: Знаком с основами дисциплин связанных с профессиональной деятельностью
Знаком с основами дисциплин связанных с компьютерной графикой и проектированием декораций.
ПКО-3.2: Использует навыки, приобретённые на практике, для актуализации содержания программ обучения
Использует навыки компьютерной графики и проектирования декораций, приобретённые на практике, для актуализации содержания программ обучения.
ПКО-3.3: Способен организовать деятельность учащихся, направленную на освоение учебного материала
Способен организовать деятельность учащихся, направленную на освоение учебного материала по компьютерной графике и проектирования декораций.
ПКО-3.4: Способен организовать педагогический контроль и оценку учебного материала по профессиональной тематике
Способен организовать педагогический контроль и оценку учебного материала по профессиональной тематике компьютерной графики и проектирования декораций.
ПК-2: Способен использовать новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов в технологических разработках, соответствующих области профессиональной деятельности
ПК-2.1: Ориентируется в истории развития сцены, сценической техники и технологии в своей профессиональной области
Ориентируется в истории развития сцены, сценической техники и технологии, при использовании компьютерной графики и проектирования декораций, в своей профессиональной области.
ПК-2.2: Осуществляет выбор оптимальных технологий и материалов, используя, в том числе, новейшие достижения в области сценической техники, технологии и новых материалов в соответствующей профессиональной области
Осуществляет выбор оптимальных технологий и материалов, используя, в том числе, новейшие достижения в области сценической техники, технологии и новых материалов, при использовании компьютерной графики и проектирования декораций.
ПК-2.3: Владеет навыком поиска актуальной информации о применении новых технологий в соответствующей профессиональной области
Владеет навыком поиска актуальной информации о применении новых технологий, при использовании компьютерной графики и проектирования декораций.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- Осознание творческого характера своей сценической технологической работы при реализации художественных проектов в драматических и музыкальных театрах;
3.1.2	- Методы работы в компьютерных программах, редакторах: Adobe Photoshop, AutoCAD, SketchUp, САПР SolidWorks, САПР КОМПАС-3D.
3.2 Уметь:	
3.2.1	- использовать в технологических разработках оформления драматических и музыкальных спектаклей (концертов, представлений) новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов;
3.2.2	- получать, хранить, перерабатывать информацию, необходимую для осуществления своей профессиональной деятельности;
3.2.3	- воплощать внешнюю художественную форму спектакля (концерта, представления) в драматическом или музыкальном театре в соответствии с замыслом и авторским проектом художника-постановщика;
3.2.4	- разрабатывать самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) комплекта документации технического проекта сценического воплощения замысла художника-постановщика в драматическом или музыкальном театре.
3.3 Владеть:	
3.3.1	- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией;
3.3.2	- навыками воплощения внешней художественной формы спектакля (концерта, представления) в драматическом или музыкальном театре в соответствии с замыслом и авторским проектом художника-постановщика;
3.3.3	- навыками в разработке самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) комплекта документации технического проекта сценического воплощения замысла художника-постановщика в драматическом или музыкальном театре.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Двухмерная компьютерная графика		
1.1	Векторная и растровая графика. В чем различия и особенности. Графические форматы. /Пр/	2	2
1.2	Цветовые модели. Восприятие цвета и устройства вывода данных. Материалы для печати. /Пр/	2	5
1.3	Настройка Печати (размер изображения, размер холста, печать и сохранение). Основные установки программы. /Пр/	2	5
1.4	Стили слоя. Режимы наложения. /Пр/	2	5
1.5	Инструменты Редактирования (штамп, заплатка, губка, затемнитель, осветлитель, палец, резкость, размытие, точечная восстанавливающая кисть, восстанавливающая кисть, перемещение с учетом содержимого). /Пр/	2	5
1.6	Разбор интерфейса Photoshop (панель меню, панель слоев, панель инструментов/панель опций, режимы рабочего стола). Основной принцип работы в программе. /Пр/	2	5
1.7	Инструменты Выделения (рамка, лассо, «волшебная палочка», быстрое выделение, кадр). Диалоговые окна «Уточнить край», «Область фокусировки», «Цветовой диапазон». /Пр/	2	5
1.8	Инструменты Рисования (перо, кисть, ластик). /Пр/	2	5
1.9	Инструмент Текст (загрузить стиль текста, панели «символ» и «абзац», деформировать текст). /Пр/	2	5
1.10	Маски (быстрая маска, слой-маска, «клипующая» или обтравочная маска). /Пр/	2	5
1.11	Корректирующие слои (уровни, цветовой тон/насыщенность). Как работает «Гистограмма». /Пр/	2	5
1.12	Самостоятельная работа /Ср/	2	11
1.13	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	2	9
	Раздел 2. Черчение и моделирование в AutoCAD		
2.1	Разбор интерфейса AutoCAD (режимы рабочего стола, строка меню, строка состояния, лента инструментов, командная строка, пространство Модели/Листа). Основной принцип работы в программе. /Пр/	3	10
2.2	Основные элементы черчения (отрезок, дуга, геометрические примитивы, полилиния, «сплайн»). Перемещение, поворот, копирование, удаление, редактирование. Работа с привязками. /Пр/	3	5
2.3	Штриховка (редактор штриховки). Маскировка. /Пр/	3	5
2.4	Слои (настройка и работа со слоями, диспетчер свойств слоев). Панель «Свойства». /Пр/	3	5
2.5	Аннотации (текст, стили текста, размеры, диспетчер размерных стилей). /Пр/	3	5
2.6	Методы объединения объектов в Группу или Блок (редактор блоков). /Пр/	3	5
2.7	Настройки печати. Работа в пространстве Листа (видовые экраны, масштаб). Настройка Параметров программы. /Пр/	3	5
2.8	Твердотельное моделирование. Навигация в трехмерном пространстве. Создание геометрических примитивов. Работа с объектами (перемещение, поворот, копирование, удаление, масштабирование). Трехмерные привязки. /Пр/	3	5
2.9	Основные принципы моделирования (выдавить, вращать, сдвиг, лофт). Редактирование тела: «Булевы» операции (объединение, вычитание, пересечение), сечение, вытягивание, сопряжение, масштабирование. /Пр/	3	5
2.10	Методы создания чертежа из объемной модели: извлечение ребер/изменение координаты Z, плоский снимок, базовый вид. /Пр/	3	5
2.11	Редактор материалов. Установка камер, света и визуализация. /Пр/	3	5
2.12	Самостоятельная работа /Ср/	3	39
2.13	Самостоятельная подготовка /ЗаО/	3	9
	Раздел 3. Трехмерное моделирование и черчение в SketchUp		

3.1	Интерфейс. Навигация. Базовые инструменты. Работы с привязками, размерами. /Пр/	4	10
3.2	Работа с группами. Зависимые копии. Добавление компонента и работа с динамическими компонентами. Транспортёр. Лента. Заливка цветом. Организация работы с проектами и работа со слоями. /Пр/	4	10
3.3	Инструмент Follow Me. Моделинг через компоненты. Симметричное моделирование. Инструменты Solid tools. Инструменты Sandbox (для работы с ландшафтом). Привязка к геолокации. /Пр/	4	10
3.4	Наложение материалов и визуализация. /Пр/	4	10
3.5	Презентация. Понятие о документе под названием «презентация», программы для ее создания. /Пр/	4	10
3.6	Видео. Видео на компьютере. Форматы, их особенности. Программы для создания и воспроизведения. Программы для его создания. /Пр/	4	10
3.7	Самостоятельная работа /Ср/	4	39
3.8	Самостоятельная подготовка /ЗаО/	4	9
	Раздел 4. Трёхмерное моделирование и черчение в САПР SolidWorks		
4.1	Интерфейс пользователя и основные принципы САПР SolidWorks. /Пр/	5	6
4.2	Создание и настройки эскиза. /Пр/	5	6
4.3	Трёхмерные детали в САПР SolidWorks. Твёрдотельные и поверхностные модели, их особенности и назначение. /Пр/	5	6
4.4	Свойства деталей и элементов и их редактирование. /Пр/	5	6
4.5	Конфигурации в САПР SolidWorks. Создание, очистка и управление данными конфигурации. Настраиваемые параметры. /Пр/	5	6
4.6	Создание сборок в САПР SolidWorks. Использование приложения Toolbox. /Пр/	5	6
4.7	Инструменты для листового металла. Создание деталей из листового металла. /Пр/	5	6
4.8	Создание трёхмерного эскиза. Сварные детали, узлы и конструкции. Создание и редактирование профиля сварной конструкции. /Пр/	5	6
4.9	Расчёт на прочность деталей и конструкций в SolidWorks Simulation. /Пр/	5	6
4.10	Создание и оформление чертежей из трёхмерных моделей. /Пр/	5	6
4.11	Самостоятельная работа /Ср/	5	39
4.12	Самостоятельная подготовка /ЗаО/	5	9
	Раздел 5. Трёхмерное моделирование и черчение в САПР КОМПАС-3D		
5.1	Интерфейс пользователя и основные принципы САПР КОМПАС-3D. /Пр/	6	8
5.2	Создание и настройки эскиза. /Пр/	6	6,5
5.3	Трёхмерные детали в САПР КОМПАС-3D. Твёрдотельные и поверхностные модели, их особенности и назначение. /Пр/	6	6,5
5.4	Свойства деталей и элементов и их редактирование. /Пр/	6	6,5
5.5	Конфигурации в САПР КОМПАС-3D. Создание, очистка и управление данными конфигурации. Настраиваемые параметры. /Пр/	6	6,5
5.6	Создание сборок в САПР КОМПАС-3D. Использование библиотек «Стандартные изделия» /Пр/	6	6,5
5.7	Инструменты для листового металла. Создание деталей из листового металла. /Пр/	6	6,5
5.8	Создание и редактирование трёхмерного эскиза. Проектирование в приложении «Моделирование металлоконструкций». Создание и редактирование профиля сварной конструкции. /Пр/	6	6,5
5.9	Создание и оформление чертежей из трёхмерных моделей. /Пр/	6	6,5
5.10	Самостоятельная работа /Ср/	6	39
5.11	Самостоятельная подготовка /ЗаО/	6	9
	Раздел 6. Технологическая разработка макета декорации, создание технологического задания и выпуск конструкторской документации.		

6.1	Технология 3D-печати. Виды технологии, применяемые для создания слоёв. Принцип работы 3D-принтера. Формат файла STL. Программы для работы с 3D-принтерами. Процесс моделирования и создания деталей для макета при помощи 3D-принтера. /Пр/	7	5
6.2	Станки с числовым программным управлением (ЧПУ). Виды токарных и фрезерных станков с ЧПУ. Применение цифровых вычислительных устройств для управления производственными процессами. Программирование и управление станками с ЧПУ. /Пр/	7	5
6.3	Технологический анализ выбранной для примера декорации. Разбивка декорации на элементы (технологические описания). Создание твердотельной цельной модели декорации. Разбивка данной модели на твердотельные цельные модели согласно технологическим описаниям. /Пр/	7	5
6.4	Создание и оформление в текстовом редакторе Microsoft Word технического задания для изготовления декорации. /Пр/	7	5
6.5	Наполнение конструктивными элементами габаритных твердотельных моделей, полученных на раннем этапе проектирования, и создание конструкторской модели декорации. /Пр/	7	5
6.6	Выпуск конструкторской документации для изготовления декорации. /Пр/	7	5
6.7	Самостоятельная работа /Ср/	7	78
6.8	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	7	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачёту и зачетам с оценкой:

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. SketchUp: Создание и импорт объектов. Создание материалов, источников света, камер наблюдения. Рендеринг, программы для его осуществления.
7. SolidWorks: Общие характеристики пакета программ. Развертки. Связь с программами группы AutoCAD.
8. КОМПАС-3D: Общие характеристики пакета программ.

Вопросы к экзамену:

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. Инструменты редактирования твердотельных моделей.
26. Создание и настройка камер наблюдения.
27. Импорт и экспорт объектов.

28. Визуальные стили в SketchUp. 29. Создание материалов в SketchUp. 30. Тонирование. 31. Создание камеры наблюдения. 32. Создание освещения. 33. Рендеринг, программы для его осуществления. 34. SolidWorks. Общие характеристики пакета программ. 35. КОМПАС-3D. Общие характеристики пакета программ.
5.2. Темы письменных работ
Перечень заданий, выполняемых студентами по дисциплине: 1. «Подготовить файлы для печати обшивки павильона». Создать паттерн рисунка обшивки, используя Photoshop. Подготовить файлы для печати ткани на обшивку павильона (размеры даны в виде габаритного чертежа). Составить схему с маркировкой. 2. «Подготовить файл для резки на станке ЧПУ». Создать векторный контур на основе эскиза в AutoCAD. 3. «Создать трехмерную модель и габаритный чертеж мебели». Создать трёхмерную модель на основе эскиза и технического задания. Начертить габаритный чертеж в AutoCAD применяя автоматизированные методы. 4. «Трёхмерный макет сцены». На основе эскиза картины спектакля создать, используя метод перспективы, планировку/разрез для заданной театральной сцены. Создать трехмерный макет и поместить в нем декорации согласно планировке/разрезу. Добавить реалистичности используя материалы и произвести визуализацию результата. 5. Изготовление чертежей декораций по макету, габаритных и конструктивных.
5.3. Фонд оценочных средств
см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература: 1. Габидулин, В. М. Трёхмерное моделирование в AutoCAD 2016 / В. М. Габидулин. — М. : ДМК Пресс, 2016. — 270 с. 2. Левкове, Л. Б. Векторная графика. CorelDRAW X6 / Л. Б. Левкове. — СПб. : Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 2013. — 357 с. 3. 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. 4. Петелин, А.Ю. 3D-моделирование в Google Sketch Up - от простого к сложному. Самоучитель / А.Ю. Петелин. - М.: ДМК Пресс, 2012. - 344 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»: 1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 08.08.2023). 2. Сайт, посвящённый 3d – графике «RenderRu». [Электронный ресурс]. URL: http://www.render.ru/ (дата обращения: 18.08.2023). 3. Сайт, посвящённый вопросам использования AutoCAD «Autodesk Ru». [Электронный ресурс]. URL: http://www.autodesk.ru/ (дата обращения: 18.08.2023). 4. Сайт, посвящённый вопросам использования SolidWorks. [Электронный ресурс]. URL: https://www.solidworks.com/ru (дата обращения: 18.08.2023). 5. Сайт, посвящённый вопросам использования САПР КОМПАС-3D. [Электронный ресурс]. URL: http://www.ascon.ru/ (дата обращения: 18.08.2023).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащённость 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 «Компьютерная графика и проектирование декораций» 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»

Устройство и оборудование сцены

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театральной техники и технологии**
Учебный план 2024 Художник-технолог сцены очная.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **10 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	360	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 1,3
		зачет с оценкой 2,4
		курсовая работа 3
		контрольная работа 4
аудиторные занятия	172	
самостоятельная	161	
часов на контроль	27	

Программу составил(и):

б/с, старший преподаватель Трибунская Виктория Александровна

Рабочая программа дисциплины

Устройство и оборудование сцены

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1123)

составлена на основании учебного плана:

2024 Художник-технолог сцены очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театральной техники и технологии

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мираков Эдуард Гариевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Основной целью курса является оснащение студентов — будущих художников-технологов сцены - знаниями в области технических средств сцены на основе последних достижений мирового и отечественного театра.
2	Задачи: дать будущему руководителю художественно-постановочной части театра 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:	
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Механооборудование современной сцены
2	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	
УК-1.1: Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи.	
УК-1.2: Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи.	
УК-1.3: Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки.	
УК-1.4: Грамотно, логично, аргументировано формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности.	
УК-1.5: Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи.	
ПКО-1: Способен к воплощению и реализации внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) или его компонентов	
ПКО-1.1: Планирует этапы воплощения и реализации составляющих внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности	
ПКО-1.2: Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и технологиях, используемых при производстве и эксплуатации компонентов сценического оформления в соответствии с областью профессиональной деятельности	
ПКО-1.3: Выбирает и использует оптимальные выразительные средства в профессиональной деятельности	
ПКО-1.4: Понимает специфику работы в творческом сотрудничестве с авторами и другими создателями драматического или музыкального спектакля (концерта, представления)	
ПКО-1.5: Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд	
ПКО-1.6: Применяет технические и технологические знания при реализации внешней художественной формы авторского проекта, в соответствующей области профессиональной деятельности	
ПКО-2: Способен к разработке самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления) или его компонентов, составленного ответственным за него лицом (в соответствии со специализацией – художником-постановщиком, режиссёром-постановщиком) профессиональной организации исполнительских искусств (в соответствии со специализацией – драматический или музыкальный театр).	
ПКО-2.1: Использует знания всех составляющих комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления) и их особенности в соответствующей области профессиональной деятельности	
ПКО-2.2: Способен работать с проектной и рабочей технической и технологической документацией в профессиональной области	
ПКО-2.3: Осуществляет поиск актуальной информации о материальных компонентах, необходимых для технологического воплощения авторского проекта в соответствующей области профессиональной деятельности	
ПКО-2.4: Использует различные компьютерные программы для создания документации, получения, хранения, переработки информации в профессиональной области	
ПКО-3: Способен преподавать дисциплины профессионального цикла.	
ПКО-3.1: Знаком с основами дисциплин связанных с профессиональной деятельностью	
ПКО-3.2: Использует навыки, приобретённые на практике, для актуализации содержания программ обучения	
ПКО-3.3: Способен организовать деятельность учащихся, направленную на освоение учебного материала	

ПКО-3.4: Способен организовать педагогический контроль и оценку учебного материала по профессиональной тематике	
ПКО-4: Способен провести организационно-подготовительную работу (в соответствии со специализацией)	
ПКО-4.1: Планирует этапы и сроки проведения организационно-подготовительной работы в соответствии с областью своей профессиональной деятельности	
ПКО-4.2: Обладает знаниями основ методологии организации слаженной работы коллектива	
ПКО-4.3: Обладает комплексом знаний по подготовке и использованию документации, необходимой для проведения организационно-подготовительной работы (в соответствии со специализацией)	
ПКО-4.4: Понимает систему служебных взаимоотношений и придерживается этики делового общения	
ПКО-5: Способен осознавать ответственность за соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка как в период создания материального оформления произведения исполнительских искусств, так и при его эксплуатации.	
ПКО-5.1: Соблюдает правила и нормы, действующие в организациях исполнительских искусств, в своей профессиональной деятельности	
ПКО-5.2: Понимает специфику организации производства составляющих внешней художественной формы спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности	
ПКО-5.3: Понимает специфику эксплуатации составляющих внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности	
ПКО-5.4: Определяет текущее состояние комплекса оформления спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности	
ПК-1: Способен ориентироваться в истории, теории и технологии сценического оформления спектакля	
ПК-1.1: Использует знания истории творческого наследия выдающихся мастеров сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, представления) в своей профессиональной области	
ПК-1.2: Анализирует сценическое оформление, опираясь на знания истории театрального искусства	
ПК-1.3: Ориентируется в современном российском и мировом театральном процессе	
ПК-2: Способен использовать новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов в технологических разработках, соответствующих области профессиональной деятельности	
ПК-2.1: Ориентируется в истории развития сцены, сценической техники и технологии в своей профессиональной области	
ПК-2.2: Осуществляет выбор оптимальных технологий и материалов, используя, в том числе, новейшие достижения в области сценической техники, технологии и новых материалов в соответствующей профессиональной области	
ПК-2.3: Владеет навыком поиска актуальной информации о применении новых технологий в соответствующей профессиональной области	
ПК-3: Способен исполнять обязанности заведующего художественно-постановочной частью организации исполнительских искусств.	
ПК-3.1: Понимает принципы взаимодействия подразделений внутри организационной структуры, а также специфику организации деятельности художественно-производственных мастерских и художественно- постановочной части в соответствующей области профессиональной деятельности	
ПК-3.2: Планирует этапы создания внешней формы спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности	
ПК-3.3: Участвует в подготовке организации проката спектаклей (концертов, представлений) на стационаре, на выездах и на гастролях в соответствии с областью профессиональной деятельности	
ПК-3.4: Подбирает кадры, их расстановку и целесообразное использование в соответствии с областью профессиональной деятельности	
ПК-3.5: Даёт оценку работы, как своей, так и коллег, в соответствии с областью профессиональной деятельности, соблюдая этические нормы	
ПК-3.6: Обладает системным мышлением и способностью к долгосрочному стратегическому планированию жизни коллектива	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	Театральное пространство; основные этапы развития театральной сцены; устройство и оборудование сцены-коробки; вспомогательное оборудование сцены; устройство планшета сцены и его механизацию; верховое оборудование сцены; функции и классификацию занавесов, горизонты и панорамы; закулисные и производственные помещения; эксплуатацию театрального здания и экономические показатели по его содержанию.
3.2	Уметь:
3.2.1	применять знания о: театральном пространстве; основных этапах развития театральной сцены; устройстве и оборудовании сцены-коробки; вспомогательном оборудовании сцены; устройстве планшета сцены и его механизации; верховом оборудовании сцены; функциях и классификации занавесов, горизонтах и панорамах; закулисных и производственных помещениях; эксплуатации театрального здания и экономических показателях по его содержанию, в своей профессиональной деятельности.
3.3	Владеть:

3.3.1	применения знаний о: театральном пространстве; основных этапах развития театральной сцены; устройстве и оборудовании сцены-коробки; вспомогательном оборудовании сцены; устройстве планшета сцены и его механизации; верховом оборудовании сцены; функциях и классификации занавесов, горизонтах и панорамах; закулисных и производственных помещениях; эксплуатации театрального здания и экономических показателях по его содержанию, в своей профессиональной деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Театральное пространство		
1.1	Театральное пространство. Понятие о сущности театрального пространства. Интегрированное и дифференцированное театральное пространство. Граница между зрительским и сценическим пространствами. Ее значение для сценической практики. Особенности восприятия зрелища в разных видах театрального пространства. /Пр/	1	1
1.2	Принципы открытой сцены. Принципы построения открытых форм сцены. Площадки с полным окружением зрительскими местами; с трехсторонним и двусторонним охватом. Границы видимости площадки по горизонтали и вертикали. Влияние этих форм на постановочные приемы и технику актерской игры. /Пр/	1	2
1.3	Закрытая сцена. Основные признаки закрытой сцены. Портал сцены – как основной признак сцены-коробки. Магические свойства сцены-коробки. Выбор размеров порталного отверстия. Портал – как «рама» сценического произведения. Значение пропорционального соотношения между фигурой актера и величиной зеркала сцены. Универсальность данной формы сцены для любых сценографических решений. /Пр/	1	2
1.4	Самостоятельная работа /Ср/	1	12
	Раздел 2. Основные этапы развития театральной сцены		
2.1	Зрелищные сооружения античности. Открытая сцена-арена как одна из первых форм сцены. Принципиальное устройство античного театра. Анализ построения наиболее знаменитых театров Древней Греции и Рима. Техника и декорационное оформление. Введение занавеса. /Пр/	1	1
2.2	Сценические подмостки Средневековья. Построение площадок с тремя уровнями для игры. Передвижные подмостки. Особенности декорационного оформления церковных представлений и мистерий. Развитие эффектной техники. /Пр/	1	1
2.3	Переход театра в закрытое помещение. Придворный театр в Италии. Сценические условия деятельности придворного театра. Поиск новых решений в области оформления спектакля и его освещения. Принцип несменяемой декорации. Устройство сцены и расположение мест в зрительном зале. /Пр/	1	1
2.4	Становление сцены-коробки. Формирование портала сцены. Архитектурно-декоративное оформление порталной арки. Первые опыты создания переменной декорации. Оформление спектакля при помощи телари. Влияние оперно-балетного театра на развитие декорационного искусства и механического оборудования сцены. Переход театра к плоскостным живописным декорациям. Изобретение кулисных машин. Принципы верхней механизации сцены. Большая глубина сцены как необходимое условие для создания многокартинного спектакля. Характеристика сцены театра Фарнезе в Парме. Архитектурное решение портала и принцип расположения щелей для кулисных машин. Работы ведущих мастеров театра Дж. Торелли, Бибиена, Сервадони и др. /Пр/	1	2
2.5	Ярусный театр. Особенности строительства оперных театров Италии, Франции и Германии XVIII-XIX вв. Строительство первых театральных зданий для публичного театра. Возникновение ярусного зрительного зала. Ярусы - как принцип вертикального размещения зрителей. Дифференциация зрителей по сословному признаку в ярусных залах классического театра. Значение аванложа. Размещение царской (королевской) ложи. Традиции итальянской оперной сцены. Планировочное решение сцены театра Ла Скала в Милане. Вертикальное членение сцены. Тенденции строительства сцены, характерные для французского театрального зодчества. Характеристика оперного театра в г. Бордо. Предельное выражение французской традиции в Большой парижской опере. Характерные особенности архитектуры и механооборудования немецкой сцены. /Пр/	1	2
2.6	Русский театр XVIII-XIX вв. Большой оперный дом в Петербурге, как один из первых крупных публичных театров столицы. Уникальность архитектуры Эрмитажного театра. Крепостные театры Шереметьева. Трансформация театра в Останкино. Механическое оборудование сцены этого театра. Характеристика московского Большого театра и Александринского театра в Петербурге. /Пр/	1	2
2.7	Машинерия и сценические эффекты классического театра. Нижняя и верхняя механизация. Система раскатного планшета. Подъемные устройства. Люки-провалы. Эффекты «разрушающейся» плоской и объемной декорации. Имитация водопадов, моря, фонтанов. Статичные и динамические «волны». Устройство сценических полетов. Полеты предметов и исполнителей. Групповые полеты. /Пр/	1	2

2.8	Освещение сцены. Освещение представления масляными лампами и свечами. Техника зажигания и обслуживания свечных светильников. Первые опыты создания цветного освещения. Расположение светильников на ренессансной сцене. Система освещения плоскостной живописной декорации. Поиски новых осветительных средств. Система газового освещения. Электрическое освещение и его значение для дальнейшего развития театра. /Пр/	1	2
2.9	Поиски новых форм сцены. Влияние «режиссерского театра» на дальнейшее развитие архитектуры, сценической техники и принципов оформления спектакля. Требования к театральной архитектуре Р. Вагнера и воплощение его идей в здании театра в г. Байрейте. Попытка слияния открытой сцены со сценой-коробкой. Пространственные идеи М. Рейнгардта, Э. Пискатора, Вс. Мейерхольда. Сценографические идеи А. Аппиа и Г. Крэга. Возникновение идеи «пустого пространства». Проектирование кольцевых сцен (проекты В. Кэба, Ленинградского театра Комедии). /Пр/	1	2
2.10	Модернизация классической сцены. Изменения в структуре сцены начала XX века. Появление карманов, арьерсцены и причины, вызвавшие этот процесс. Пересмотр параметров сценической коробки в сторону увеличения высоты от планшета до колосников, ширины и глубины сцены. К.С. Станиславский о сцене XX века и о сцене «Театра будущего». Начало новой механизации сцены. Техническое оснащение драматического и оперного театра в Дрездене, театра Пигаль в Париже. /Пр/	1	2
2.11	Конкурсное проектирование театральных зданий в СССР. Содержание программ объявленных конкурсов. Стремление к созданию синтетического, универсального пространства. Театральное здание как географический, политический и культурный центр города. Краткая характеристика проектов для Харькова, Ростова-на-Дону, Новосибирска. Сцена и механизация Центрального театра Красной армии в Москве. /Пр/	1	2
2.12	Театры после окончания Второй мировой войны. Возврат к идеям «пустого пространства», аренных сцен, строительства зданий универсального предназначения. Исторические причины интереса к нетрадиционной сцене. /Пр/	1	2
2.13	Универсализация театрального пространства. Проекты универсального пространства, трансформирующегося в пространства для различной театрально-зрелищной деятельности, спортивных состязаний, выставок и проч. Театры с трансформацией сцены и зрительного зала. (театр города Мальмо, Театр-Студия Гарвардского университета, драматический театр г. Тулы и др.). Строительство театральных комплексов (театральный комплекс в Иваново, Ярославле, Лондонский Национальный театр, проект такого здания для Челябинска). Опыт эксплуатации этих сооружений. /Пр/	1	2
2.14	Современные театральные комплексы. Строительство и реконструкция театральных и концертных комплексов. Основные направления и группы специалистов. Координация и взаимодействие. Создание концепции, планировочно-компоновочных решений, оснащение сценическим театральным технологическим оборудованием, введение в эксплуатацию. Структура современного театрального комплекса. Основные помещения и их эксплуатация. /Пр/	1	2
2.15	Самостоятельная работа /Ср/	1	30
	Раздел 3. Устройство и оборудование сцены-коробки		
3.1	Основные части сцены. Части сцены по горизонтальному сечению. Их пропорции, размеры, назначение. Величина портала как отправная точка в определении размеров сцены. Пространства авансцены, карманов и арьерсцены современного театра. Части сцены по вертикальному членению. Значение расстояния от планшета до колосников. Определение высот карманов и арьерсцены. /Пр/	2	2
3.2	Расположение выходов со сцены. Планирование выходов в закулисную часть театра для актеров и работников сценических цехов. Варианты расположения выхода для транспортировки декораций в прилегающую территорию. Размеры проема. Определение высоты сцены от земли. /Пр/	2	2
3.3	Техническое оборудование сцены. Понятие о механическом и светотехническом оборудовании сцены. Основные функции сценической техники. Современные схемы технического оснащения для современного драматического и оперного театра. Разумные пределы технического насыщения сцены-коробки. /Пр/	2	2
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	2	2
	Раздел 4. Вспомогательное оборудование		
4.1	Галереи сцены. Назначение галерей. Расчет их расположения по высоте сцены. Зависимость ширины галереи от расположения на ней приводных механизмов и местоположения галереи в сценическом пространстве. Устройство галерей. Оградительная техника. Требования к настилу. Переходные мостики. Их назначение и устройство. Распределение мостиков по глубине и высоте сцены. /Пр/	2	2

4.2	Колосники. Назначение колосников. Устройство колосникового настила. Расположение колосниковых элементов по отношению к рампе. Колосники деревянные и металлические. Правила безопасности при работе на колосниках /Пр/	2	2
4.3	Портальные кулисы и башни. Портальные кулисы и башни как средство диафрагмирования зеркала сцены Пределы диафрагмирования. Расчет высоты конструкции. Статичные и подвижные кулисы. Принципиальная конструкция. Портальные башни. Различные подходы к конструированию башен. Устройство фиксации башни в вертикальном положении. Схема установки световой аппаратуры. Внешняя облицовка каркаса башен. /Пр/	2	2
4.4	Противопожарное оборудование. Огнестойкий занавес. Назначение, устройство, система подвески. Система безмоторного спуска. Сигнализация и правила эксплуатации. Дымовые люки. Назначение и место расположения. Системы аварийного освещения. /Пр/	2	4
4.5	Декорационные сейфы. Классическое устройство сейфа и современная практика театра. Современные способы механизации хранилищ мягких декораций. /Пр/	2	4
4.6	Самостоятельная работа /Ср/	2	4
Раздел 5. Планшет сцены и его механизация			
5.1	Устройство планшета сцены. Виды планшета: неразборный, разборный и механизированный. Сравнительная характеристика каждого вида. Требования к материалу, идущему на планшетный настил. Значение толщины планшета. Меры, предотвращающие коробление древесины. Принципиальное устройство несущего каркаса сцены. Установка подщитовых и междущитовых прокладок. Расстояние между несущими элементами каркаса. Расчетные нагрузки. Конструкция и габариты съемных щитов. Поверхностная обработка настила. /Пр/	2	4
5.2	Подъемно-опускные площадки. Назначение площадок. Мейерхольд о поверхности планшета. Примеры использования подъемников. Определение габаритов площадок. Устройство классического люка-провала. Система запасовки тросов. Границы применения. Современные стационарные подъемно-опускные площадки на основе тросового привода с противовесом. Винтовой привод площадки. Принцип действия. Расположение ведущих винтов и крепление их верхних окончаний, Система редукторов. Установка силового агрегата. Шумовые характеристики этого вида привода. Принцип цепного привода. Условия работы такого механизма. Рычажные подъемники. Принцип действия. Границы применения. Электромоторный и гидравлический привод. Подъемники типа «Спиралифт». Принцип действия. Достоинства и недостатки. Границы применения. /Пр/	2	4
5.3	Поворотная сцена. Поворотные круги как один из основных видов механического оборудования сцены. Различные модификации поворотных систем. Достоинства и недостатки каждой из них. Применение круга в художественных целях. Примеры такого использования. Определение диаметра круга. Расположение круга по глубине сцены. Необходимые расстояния между кругом и обрезами рабочих галерей. Виды кругов: дисковые, барабанные и накладные. Сравнительные характеристики этих видов. /Пр/	2	4
5.4	Дисковый круг. Основные требования, предъявляемые к конструкции каркаса. Различные варианты конструирования каркаса. Способы центровки круга. Расположения ходовых катков. Конструкция центральной пяты. Распределение ведущих катков по внешнему ободу каркаса. Достоинства и недостатки этих систем. Разновидности привода: тросовой, фрикционный, зубчатый. Достоинства и недостатки каждой системы. Конструкция настила. Способы обработки внешнего обода. Максимальный размер ширины щели между кругом и планшетом сцены. /Пр/	2	4
5.5	Барабанный круг. Принципиальное устройство каркаса. Варианты различных конструкций. Двух- и трехъярусные барабаны. Зависимость количества ярусов от типа привода площадок. Колесомоторный привод. Планирование количества и габаритов подъемно-опускных площадок в системе барабанного круга. /Пр/	2	4
5.6	Накладной круг. Требования, предъявляемые к конструкции накладных кругов. Предельная высота конструкции. Весовые и габаритные ограничения. Требования к ходовым каткам. Габариты катков. Конструкции дощатых и фанерных настилов. Приемы деления каркаса круга на отдельные части. Разбивка каркаса на секторы. Решение центра круга и его оси. Схемы расстановки роликов. Способы крепления между собой и к центральной части круга Конструкция и способы поверхностной обработки щитового настила. Балочная конструкция каркаса. Сборка каркаса из плоских трубчатых ферм. Решение центральной оси. Схема расстановки катков. Круг из профильных балок. Шкворневое соединение разборных элементов. Установка стяжки на каркас круга. Тросовой и фрикционный привод накладного круга. Устройство и сравнительные характеристики. /Пр/	2	4
5.7	Накатные площадки. Назначение накатных площадок. Стационарные площадки и сценические фурки. Принципиальная конструкция. Рельсовые и цепные системы направляющих. Тросовой и цепной привод площадок. /Пр/	2	4

5.8	Сценические транспортеры. Область применения. Принципиальная конструкция. Мягкие и жесткие покрытия. Система привода. /Пр/	2	4
5.9	Самостоятельная работа /Ср/	2	5
5.10	Самостоятельная подготовка /ЗаО/	2	9
Раздел 6. Верховое оборудование сцены			
6.1	Штанкетные подъемы. Назначение штанкетных подъемов. Их значение в современном театре. Распределение подъемов по глубине сцены. Нормативная нагрузка и минимальное расстояние между штанкетами. Минимальное количество тросов подвески. Расчетная длина штанкета. Устройство подъема. Штанкеты деревянные, трубчатые, профильные. Сравнительные характеристики. Способы крепления тросов к штанкету. Колосниковые блоки и место их установки. Расположение нижнего блока. Запасовка тросов подъема. Минимальная толщина приводного каната. Конструкция приводных тросов. Устройство стержневых, рамочных и балочных противовесов Их сравнительные характеристики. Устройство направляющих. Полиспастные подъемы. Случаи применения. Схема подъема. Устройство электропривода. Расположение приводных агрегатов на галереях сцены, вне сценической коробки, на колосниках. Сравнительные характеристики. Беспровитовесные подъемы Вальные лебедки. Техническая характеристика этих устройств. Область применения. /Пр/	3	6
6.2	Точечные подъёмы. Назначение точечных (индивидуальных) подъемов. Варианты монтажа колосниковых блоков и лебедок. Цепные лебедки и область их применения. /Пр/	3	4
6.3	Софитные подъемы. Назначение софитных устройств. Распределение софитных линий по глубине сцены. Основная конструкция софитных ферм. Системы подводки электропитания. /Пр/	3	4
6.4	Полетные устройства. Устройство полета предметов бутафории. Полетные фурки, тросовые направляющие. Страхочные меры. Полет с резиновым амортизатором. Полетные устройства для исполнителей. Требования безопасности. Устройство жестких направляющих. Подвеска подвижного блока. Полетная фурка и привод устройства. Конструкция полетного пояса. Крепление пояса к полетному устройству. /Пр/	3	6
6.5	Самостоятельная работа /Ср/	3	13
Раздел 7. Занавесы			
7.1	Театральный занавес. Основные функции театрального занавеса. Классификация занавесов по способу раскрытия сцены и по назначению. Антрактовый занавес. Конструкция занавеса. Выбор лицевого материала. Антрактовый занавес как символ данного театра. Игровой (интермедийный, суперзанавес) занавес, его назначение, Спектр технологий и материалов для его изготовления. /Пр/	3	4
7.2	Подъемно-опускной занавес. Схема монтажа. Система направляющих и устройство нижнего штанкета. Занавес криволинейной формы. Способы монтажа на низких сценах. /Пр/	3	4
7.3	Раздвижной занавес. Принцип устройства. Тросовые и жесткие дороги. Дороги-раздержки и область их применения. Конструкции различных дорог. Монтаж раздвижного занавеса на одной колее. Дороги криволинейного занавеса. Система запасовки ведущих канатов. Схема устройства комбинированного занавеса. Варианты монтажа однопольных занавесов с различными точками крепления приводного каната к ведущим кареткам. /Пр/	3	4
7.4	Фигурный занавес. Устройство итальянского и французского занавеса Особенности кроя этих занавесов. Занавес по типу французской шторы. /Пр/	3	4
7.5	Эффектные занавесы. Принцип действия светового занавеса. Схема устройства занавесов быстрого действия. Занавесы с поворотными полотнищами. /Пр/	3	4
7.6	Самостоятельная работа /Ср/	3	13
Раздел 8. Горизонты и панорамы			
8.1	Панорамы. Назначение панорамы. Применение панорам в музыкальном и драматическом театрах. Определение размеров панорамного полотнища. Схема привода панорамы. Расположение и конструкция барабанов. Устройство деревянной и металлической дороги. Конструкция пояса панорамы. Конструкция приводного устройства. Схема привода круговой панорамы. /Пр/	3	10
8.2	Горизонт. Назначение горизонта Определение размеров полотнища. Выбор материала. Правила сшивки полотен. Устройство подъемно-опускных и передвижных горизонтов. Конструкция дороги и привода. /Пр/	3	10
8.3	Самостоятельная работа /Ср/	3	13

8.4	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	3	9
	Раздел 9. Закулисные и производственные помещения		
9.1	Помещения цехов постановочной части. Размещение цехов монтажной части — монтажной, мебельно-реквизиторского, осветительского и радиоакустического. Основные требования к этим помещениям. Технологические связи со сценой. Размещение цехов, связанных с работой актеров — костюмерного, гримерного и артистических уборных. /Пр/	4	4
9.2	Помещения зрительского комплекса. Помещения большого демонстрационного комплекса. Зрительный зал Трансформации демонстрационного комплекса. Административный комплекс. Основные требования к этим помещениям. Технологические связи со сценой. /Пр/	4	4
9.3	Помещения производственного комплекса. Особенности театрального производства. Первый блок помещений: столярная, слесарная, помещение для монтажа станковых декораций, бутафорская, кладовая оперативного хранения материалов, навес для лесоматериалов и труб (вне здания). /Пр/	4	4
9.4	Помещения производственного комплекса. Второй блок: пошивочная, мастерские головных уборов и обувная; пропиточная, постирочная, сушильная, трикотажная, постижерская. /Пр/	4	4
9.5	Помещения производственного комплекса. Третий блок: живописно-декорационная мастерская, красильная, макетная, помещение для приготовления красок с мойкой и сушкой, кладовая красок, комната художников, обойно-драпировочная, мастерская росписи тканей. /Пр/	4	4
9.6	Самостоятельная работа /Ср/	4	49
	Раздел 10. Эксплуатация театрального здания и экономические показатели по его содержанию		
10.1	Общие вопросы содержания театрального здания. Эксплуатация механического оборудования сцены и других помещений. Эксплуатационные проблемы электрооборудования и светотехники. Содержание технологического оборудования его экономичное использование. Задачи производственного комплекса и способы их решения. Правила и порядок эксплуатации других помещений театрального здания в новых социально-экономических условиях. Знакомство с технической документацией по всем помещениям театрального здания. /Пр/	4	5
10.2	Основные экономические показатели по содержанию и эксплуатации современного театрального комплекса. Системы и виды финансирования по эксплуатации театрального здания. Планирование и проведение различных ремонтов. Лизинг и другие способы и формы по решению вопросов, связанных с содержанием театрального здания. Знакомство с особенностями расчета и отчетности по эксплуатационным расходам всего театрального комплекса помещений. /Пр/	4	5
10.3	Самостоятельная работа /Ср/	4	20
10.4	Самостоятельная подготовка /ЗаО/	4	9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	
5.1. Контрольные вопросы и задания	
Вопросы к зачетам (1, 3 семестры): 1. Что такое театральное пространство? 2. Принципы открытой сцены. 3. Принципы закрытой сцены. 4. Открытая сцена-арена как одна из первых форм сцены. 5. Принципиальное устройство античного театра. 6. Наиболее знаменитые театры Древней Греции и Рима. 7. Техника и декорационное оформление в античном театре. 8. Акустика в античном театре. 9. Занавес в античном театре. 10. Театральное пространство литургической драмы. 11. Декорационное оформление литургической драмы. 12. Особенности звукового восприятия литургической драмы. 13. Принципы симультанной сцены в средние века. 14. Декорационное оформление мистерий. 15. Основные типы сценических площадок средневековья. 16. Перспективная декорация. 17. Формирование портала сцены. 18. Первые опыты создания переменной декорации. 19. Изобретение кулисных машин. 20. Придворный театр в Италии.	

21. Устройство сценических полетов в классическом театре.
22. Подъемные устройства и люки-провалы в классическом театре.
23. Эффекты «разрушающейся» плоской и объемной декорации в классическом театре.
24. Имитация водопадов, моря, фонтанов. Статичные и динамические «волны» в классическом театре.
25. Освещение представления масляными лампами и свечами.
26. Первые опыты создания цветного освещения.
27. Система освещения плоскостной живописной декорации.
28. Возникновение ярусного театра.
29. Дифференциация зрителей по сословному признаку в ярусных залах классического театра.
30. Поиски новых осветительных средств. Система газового освещения.
31. Принципы верхней механизации сцены в 17-18 вв.
32. Электрическое освещение и его значение для дальнейшего развития театра.
33. Планировочное решение сцены театра Ла Скала в Милане.
34. Влияние «режиссерского театра» на дальнейшее развитие архитектуры, сценической техники и принципов оформления спектакля.
35. Попытка слияния открытой сцены со сценой-коробкой. Пространственные идеи М. Рейнгаардта, Э. Пискатора, В. Мейерхольда.
36. Сценографические идеи А. Аппиа и Г. Крэга. Возникновение идеи «пустого пространства».
37. Структура театрального комплекса. Помещения технического состава в современном театральном здании.

Вопросы к зачетам с оценкой (2, 4 семестры):

1. Проектирование кольцевых сцен (проекты В. Кэба, Ленинградского театра Комедии).
2. Сцена-коробка и ее место в современном театре.
3. Основные части сцены и их пропорции.
4. Архитектура предпортальной зоны: оркестровая яма и авансцена. Варианты архитектурных решений.
5. Правила определения размеров сцены по горизонтали и вертикали.
6. Назначение и устройство галерей сцены.
7. Устройство переходных мостиков и определение их местоположения в сценическом пространстве.
8. Портальные кулисы и башни. Назначение, конструкции, габариты.
9. Устройство колосникового настила.
10. Декорационные сейфы. Современные конструкции и варианты размещения относительно планшета сцены.
11. Огнестойкий занавес. Назначение и принципиальное устройство.
12. Устройство планшетного настила. Требования к выбору материала.
13. Виды механизации планшета.
14. Подъемно-опускные системы. Устройство классического люка-провала. Современные виды подъемно-опускных площадок. Сравнительные характеристики различных систем.
15. Поворотный круг как один из главных видов оборудования сцены. Художественно-технические возможности этой техники. Значение отношения диаметра круга к ширине зеркала сцены.
16. Устройство дискового круга. Варианты конструктивной схемы каркаса. Требования к размещению на его площади люков.
17. Ходовая часть дискового круга - размещение ходовых катков и их принципиальная конструкция.
18. Приводные агрегаты круга: тросовые, фрикционные и проч. Сравнительная характеристика этих систем.
19. Схематическое устройство барабанного круга. Разбивка площади круга на отдельные подъемно-опускные площадки. Габариты этих площадок и величина их перемещения по вертикали.
20. Конструкции накладных кругов. Различные способы конструирования каркаса. Предельные габариты каждой части. Выбор материала. Расчет ходовых роликов. Конструкция настила.
21. Системы привода накладных кругов. Приводы ручные и агрегатные. Сравнительные характеристики.
22. Назначение и принципиальное устройство накатных площадок.
23. Сценические транспортеры. Их устройство и назначение.
24. Принципиальное устройство штанкетных подъемов. Распределение подъемов по глубине сцены. Нормативная грузоподъемность.
25. Конструкция штанкета. Требования к жесткости штанкетного стержня.
26. Сравнительные характеристики разных типов противовесного устройства штанкетных подъемов.
27. Варианты монтажа электроприводных агрегатов декорационных и софитных подъемов.
28. Устройство беспротивесных подъемов. Варианты монтажа электроприводов.
29. Схема полиспастного штанкетного подъема. Случаи применения.
30. Назначение и схематическое устройство точечных (индивидуальных) подъемов.
31. Софитные фермы. Устройство и распределение софитных линий по глубине сцены.
32. Устройство полетов для неодушевленных предметов и для исполнителей.
33. Основные функции театрального занавеса. Классификация занавесов по функции и способу раскрытия сцены.
34. Устройство подъемно-опускного занавеса.
35. Устройство раздвижного занавеса. Занавесы на тросах и жестких дорогах.
36. Конструкции дорог для раздвижных занавесов.
37. Схематическое устройство фигурных занавесов.
38. Эффектные занавесы. Варианты их устройства.
39. Принципы устройства занавесов быстрого действия.

5.2. Темы письменных работ

Темы для курсовой работы (3 семестр):

1. Технологическое оснащение и производственные связи сценической части здания драматического театра малой вместимости.
2. Технологическое оснащение и производственные связи сценической части здания драматического театра вместимостью от 800 мест.
3. Технологическое оснащение и производственные связи сценической части здания музыкального театра.
4. Технологическое оснащение и производственные связи сценической части здания оперно-балетного театра.
5. Технологическое оснащение и производственные связи сценической части здания концертного комплекса.
6. Технологическое оснащение и производственные связи сценической части здания многофункциональной площадки.

Темы для контрольной работы (4 семестр):

1. Состав зрительского, сценического комплекса и производственных мастерских драматического театра малой вместимости.
2. Состав зрительского, сценического комплекса и производственных мастерских драматического театра вместимостью от 800 мест.
3. Состав зрительского, сценического комплекса и производственных мастерских музыкального театра.
4. Состав зрительского, сценического комплекса и производственных мастерских оперно-балетного театра.
5. Состав зрительского, сценического комплекса и производственных мастерских концертного комплекса.
6. Состав зрительского, сценического комплекса и производственных мастерских многофункциональной площадки.

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: 01.09.2024).
2. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rosmintrud.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).
3. Официальный сайт OISTAT. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.oistat.org/> (дата обращения: 01.09.2024).
4. Библиотека «Шоу Консалтинг». [Электронный ресурс]. URL: <http://lib.showconsulting.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).

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.

Темы для докладов:

1. Структура театрального комплекса. Зрительский комплекс в современном театральном здании.
2. Структура театрального комплекса. Сценические помещения в современном театральном здании
3. Структура театрального комплекса. Помещения цехов, обслуживающих сцену в современном театральном здании.
4. Структура театрального комплекса. Репетиционные помещения в современном театральном здании.
5. Структура театрального комплекса. Актерские помещения в современном театральном здании
6. Структура театрального комплекса. Звукоцех в современном театральном здании.
7. Структура театрального комплекса. Монтировочный цех в современном театральном здании.
8. Структура театрального комплекса. Помещения производственного комплекса в современном театральном здании.
9. Структура театрального комплекса. Складские помещения мастерских в современном театральном здании
10. Структура театрального комплекса. Живописный зал в современном театральном здании.
11. Структура театрального комплекса. Вспомогательные помещения в современном театральном здании.
12. Структура театрального комплекса. Помещения управления театром в современном театральном здании.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Устройство и оборудование сцены» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению механики сцены, устройству и логистическим связям частей театрального здания в параллели с взаимодействием подразделений театральной организации.

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»

Расчет театральных конструкций

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театральной техники и технологии**
Учебный план 2024 Художник-технолог сцены очная.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **17 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	612	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 1,2,3,7
		контрольная работа 1,2,3,5,6,7
		зачет с оценкой 4,5,6
		курсовая работа 4
аудиторные занятия	340	
самостоятельная	128	
часов на контроль	144	

Программу составил(и):

б/с, старший преподаватель Ларионов Сергей Викторович

Рабочая программа дисциплины

Расчет театральных конструкций

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1123)

составлена на основании учебного плана:

2024 Художник-технолог сцены очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театральной техники и технологии

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мираков Эдуард Гариевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Целью данной дисциплины является развитие у будущих специалистов – художников-технологов сцены – умений и навыков применять положения механики при решении конкретных задач конструирования, возникающих в процессе создания внешней формы спектакля.
2	Задачи: 1. Изучение методов расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость. 2. Изучение и практическое применение в расчетах основных законов механики при конструировании театральных устройств и театральных механизмов для стационарной, нестационарной театральной техники и сценических эффектов. 3. Овладения навыками анализа и выбора целесообразной сложности расчетов, их технической и экономической эффективности, возникающих при разработке театральных конструкций. 4. Умение работать со справочной и специальной технической литературой.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Дисциплина «Расчет театральных конструкций» относится к числу практических дисциплин, органически связанных со всей системой обучения художника-технолога сцены. Целью курса «Расчет театральных конструкций» является развитие у студентов умения и навыков применять изучаемые положения механики (кинетики, кинематики, строительной механики) для решения конкретных задач конструирования (проектирования), возникающих в процессе создания внешней формы спектакля.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Сценографическая композиция
2	Технология художественного оформления спектакля
3	Компьютерная графика и проектирование декораций
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	
УК-1.1: Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи.	
УК-1.2: Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи.	
УК-1.3: Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки.	
УК-1.4: Грамотно, логично, аргументировано формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности.	
УК-1.5: Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи.	
УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	
УК-2.1: Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые результаты решения выделенных задач	
УК-2.2: Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений	
УК-2.3: Решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за установленное время	
УК-2.4: Публично представляет результаты решения конкретной задачи проекта	
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	
УК-3.1: Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет свою роль в команде	
УК-3.2: Понимает особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности (выбор категорий групп людей осуществляется образовательной организацией в зависимости от целей подготовки – по возрастным особенностям, по этническому или религиозному признаку, социально незащищенные слои населения и т.п.).	
УК-3.3: Предвидит результаты (последствия) личных действий и планирует последовательность шагов для достижения заданного результата	
УК-3.4: Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в т. ч. участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов работы команды	
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	
УК-6.1: Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы.	
УК-6.2: Понимает важность планирования перспективных целей собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда.	
УК-6.3: Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда.	

УК-6.4: Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при решения поставленных задач, а также относительно полученного результата.
УК-6.5: Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков
ПКО-1: Способен к воплощению и реализации внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) или его компонентов
ПКО-1.1: Планирует этапы воплощения и реализации составляющих внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности
ПКО-1.2: Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и технологиях, используемых при производстве и эксплуатации компонентов сценического оформления в соответствии с областью профессиональной деятельности
ПКО-1.3: Выбирает и использует оптимальные выразительные средства в профессиональной деятельности
ПКО-1.4: Понимает специфику работы в творческом сотрудничестве с авторами и другими создателями драматического или музыкального спектакля (концерта, представления)
ПКО-1.5: Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд
ПКО-1.6: Применяет технические и технологические знания при реализации внешней художественной формы авторского проекта, в соответствующей области профессиональной деятельности
ПКО-2: Способен к разработке самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления) или его компонентов, составленного ответственным за него лицом (в соответствии со специализацией – художником-постановщиком, режиссёром-постановщиком) профессиональной организации исполнительских искусств (в соответствии со специализацией – драматический или музыкальный театр).
ПКО-2.1: Использует знания всех составляющих комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления) и их особенности в соответствующей области профессиональной деятельности
ПКО-2.2: Способен работать с проектной и рабочей технической и технологической документацией в профессиональной области
ПКО-2.3: Осуществляет поиск актуальной информации о материальных компонентах, необходимых для технологического воплощения авторского проекта в соответствующей области профессиональной деятельности
ПКО-2.4: Использует различные компьютерные программы для создания документации, получения, хранения, переработки информации в профессиональной области
ПКО-3: Способен преподавать дисциплины профессионального цикла.
ПКО-3.1: Знаком с основами дисциплин связанных с профессиональной деятельностью
ПКО-3.2: Использует навыки, приобретённые на практике, для актуализации содержания программ обучения
ПКО-3.3: Способен организовать деятельность учащихся, направленную на освоение учебного материала
ПКО-3.4: Способен организовать педагогический контроль и оценку учебного материала по профессиональной тематике
ПКО-5: Способен осознавать ответственность за соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка как в период создания материального оформления произведения исполнительских искусств, так и при его эксплуатации.
ПКО-5.1: Соблюдает правила и нормы, действующие в организациях исполнительских искусств, в своей профессиональной деятельности
ПКО-5.2: Понимает специфику организации производства составляющих внешней художественной формы спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности
ПКО-5.3: Понимает специфику эксплуатации составляющих внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности
ПКО-5.4: Определяет текущее состояние комплекса оформления спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности
ПК-2: Способен использовать новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов в технологических разработках, соответствующих области профессиональной деятельности
ПК-2.1: Ориентируется в истории развития сцены, сценической техники и технологии в своей профессиональной области
ПК-2.2: Осуществляет выбор оптимальных технологий и материалов, используя, в том числе, новейшие достижения в области сценической техники, технологии и новых материалов в соответствующей профессиональной области
ПК-2.3: Владеет навыком поиска актуальной информации о применении новых технологий в соответствующей профессиональной области
ПК-3: Способен исполнять обязанности заведующего художественно-постановочной частью организации исполнительских искусств.
ПК-3.1: Понимает принципы взаимодействия подразделений внутри организационной структуры, а также специфику организации деятельности художественно-производственных мастерских и художественно- постановочной части в соответствующей области профессиональной деятельности

ПК-3.2: Планирует этапы создания внешней формы спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности
ПК-3.3: Участвует в подготовке организации проката спектаклей (концертов, представлений) на стационаре, на выездах и на гастролях в соответствии с областью профессиональной деятельности
ПК-3.4: Подбирает кадры, их расстановку и целесообразное использование в соответствии с областью профессиональной деятельности
ПК-3.5: Даёт оценку работы, как своей, так и коллег, в соответствии с областью профессиональной деятельности, соблюдая этические нормы
ПК-3.6: Обладает системным мышлением и способностью к долгосрочному стратегическому планированию жизни коллектива

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	Положения статики, кинетики, кинематики, строительной механики, основ сопротивления материалов, особенности расчетов для декорационных конструкций, нормативы и правила ТБ для декорационных конструкций, при решении конкретных задач конструирования (проектирования), возникающих в процессе создания внешней формы спектакля.
3.2	Уметь:
3.2.1	Применять положения статики, кинетики, кинематики, строительной механики, основ сопротивления материалов, особенности расчетов для декорационных конструкций, нормативы и правила ТБ для декорационных конструкций, при решении конкретных задач конструирования (проектирования), возникающих в процессе создания внешней формы спектакля.
3.3	Владеть:
3.3.1	Применения положений статики, кинетики, кинематики, строительной механики, основ сопротивления материалов, особенности расчетов для декорационных конструкций, нормативы и правила ТБ для декорационных конструкций, при решении конкретных задач конструирования (проектирования), возникающих в процессе создания внешней формы спектакля.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Статика		
1.1	Основные понятия и определения статики. Материя и движение. Механическое движение. Понятие об абсолютно твердом теле, материальной точке. Понятие о силах, их видах, изображении. Сила как вектор. Момент силы. Единицы измерения сил и моментов. Системы сил. Эквивалентность сил. Равнодействующая и уравнивающая силы. Основные законы механики и их применение. Связи и реакции связей. Типы связей. Идеальные и реальные связи. Опорные системы балок и определение их реакций. /Пр/	1	6
1.2	Геометрическая форма. Геометрические объекты (точка, линия, поверхность, объемная фигура). Длина, площадь, объем. Система координат. Векторы и векторная алгебра. Решение треугольников. /Пр/	1	6
1.3	Система сил. Система сходящихся сил. Система параллельных сил. Теория пары сил на плоскости. Плоская система произвольно расположенных сил. /Пр/	1	12
1.4	Центр тяжести. Центр параллельных сил и центр тяжести (ЦТ). Определение координат центра тяжести для плоских фигур и линейных (стержневых) конструкций. Определение ЦТ для сложных (объемных) конструкций в условиях театра. Понятия об устойчивости театральных декораций и обеспечение ее на сцене. /Пр/	1	6
1.5	Самостоятельная работа /Ср/	1	6
1.6	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	1	36
	Раздел 2. Основы сопротивления материалов		
2.1	Задачи и методы курса «Основы сопротивления материалов». Основные понятия. Понятия о деформации и упругом теле. Внешние и внутренние силы. Соотношения реального объекта и его модели. Основные допущения и гипотезы. Понятия о напряжении. Общие принципы расчета элементов конструкций. Метод сечений. Определение внутренних силовых факторов. Типы деформированного и напряженного состояния. Расчетная схема. Соотношения реального объекта и его расчетной схемы. /Пр/	2	2
2.2	Основы функционального анализа. Числовая ось. Определение функции. Линейная и квадратичная функции. Касательная к графику функции. Определение производной. Производные элементарных функций. /Пр/	2	2

2.3	Растяжение и сжатие. Применение метода сечений для определения внутренних сил при растяжении или сжатии. Построение эпюр продольных сил, напряжений и деформаций. Решение задач. Испытание материалов на растяжение и сжатие. Диаграмма растяжения. Основные механические характеристики материалов. Понятие о хрупкости и пластичности. Напряженное и деформированное состояние при деформациях растяжения и сжатия. Нормальные напряжения. Запас прочности, допустимые напряжения. Деформации при упругом растяжении и сжатии. Определение размеров деформации. Абсолютная и относительная деформации. Закон Гука и его использование в практических расчетах. Коэффициент Пуассона. Понятие о статических определимых и статически неопределимых системах. Разбор и решение задач. /Пр/	2	4
2.4	Срез и смятие. Расчеты сварных соединений. Понятие о срезе и смятии. Условия прочности при срезе. Условия прочности при смятии. Допускаемые напряжения при срезе и смятии. Расчет сварных и болтовых соединений. /Пр/	2	3
2.5	Кручение. Напряженное состояние чистого сдвига. Напряжения и деформации при кручении. Крутящий момент. Построение эпюр крутящих моментов. Расчеты на жесткость и прочность круглых валов. Определение полярных моментов инерции и моментов сопротивления по справочникам и графикам. Разбор и решение задач. /Пр/	2	3
2.6	Изгиб. Основные понятия. Внутренние силовые факторы, возникающие в поперечных сечениях балки при изгибе. Понятие о чистом и поперечном изгибе. Расчеты балок. Построение эпюр перерезывающей силы N и изгибающего момента M, правило знаков при построении эпюр. Решение задач. Расчеты прочности для балок при различных комбинациях нагрузок. Определение моментов инерции и моментов сопротивления балок несущих элементов театральных декораций. Понятие об угловых и линейных перемещениях при изгибе. Использование справочной литературы и графиков при подборе конструкций для подвески световой и радиоаппаратуры (ферм). Работа с каталогами фирм. /Пр/	2	3
2.7	Геометрические характеристики плоских сечений. Геометрические характеристики плоских сечений. Понятие о моментах инерции и моментах сопротивления плоского сечения, их способах вычисления. Использование сортамента и графиков для определения геометрических характеристик плоских составных сечений (ферм). Примеры решения задач. /Пр/	2	3
2.8	Сложные деформации. Особенности расчетов при сложных деформациях: косоу изгиб, внецентренное сжатие или растяжение, устойчивость сжатых стержней. Методика расчета на устойчивость по методике Эйлера, Ясинского, по коэффициенту снижения допускаемых напряжений. /Пр/	2	3
2.9	Понятие о расчётах на прочность при нагрузках, переменных во времени. Общие сведения о влиянии переменности напряжений на прочность материала. Циклические напряжения и определение предела выносливости. Понятия о коэффициенте асимметрии цикла и определении предела выносливости опытным путем. Выбор допускаемых напряжений и запасов прочности при переменных нагрузках. Табличный и дифференцированный способы определения допускаемых нагрузок в зависимости от нагрузок, циклов и материала и технологии его обработки. /Пр/	2	3
2.10	Самостоятельная работа /Ср/	2	10
2.11	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	2	36
Раздел 3. Расчет театральных конструкций. Театральные декорации			
3.1	Конструкции и расчет подвесок. Элементы подвесок и их назначение в спектакле. Канаты, их типы, конструкция. Расчет и подбор канатов (растительных, синтетических, стальных, текстурных). ГОСТ на канаты различных типов и конструкций. Выбор канатов и тросов по ГОСТам. Типовые элементы тросовых подвесок и их подбор по справочникам, каталогам фирм. Методика конструирования подвесок. Составление экспликации, расчеты и составление конструкции с технико-экономической оценкой по составленной спецификации. /Пр/	3	10
3.2	Дороги-раздержки. Типы дорог - раздержек: прямолинейные криволинейные, специальные. Конструкции и выбор типов кареток. Расчеты занавесов на сценах с небольшими кулисами. Конструкции направляющих закрытого, открытого типа, тросовых. Проверочные расчеты на прочность и жесткость в технических паспортах спектаклей. Системы управления дорог - раздержек: ручные, с электроприводами. /Пр/	3	10
3.3	Полиспасты. Блок и обоймы блоков. Типы полиспастов, их конструкция, область применения. Типовые схемы применения кратных полиспастов, их расчет. Методика применения кратного полиспаста для перемещения декораций большого веса с помощью лебедок малой грузоподъемности. /Пр/	3	10

3.4	Расчет декораций. 1. Узлы и соединения декорационных элементов. Принципы формирования рам, их конструкция. Принципы определения массы/ веса декорации. 2. Расчет театральных станков. Настилы театральных станков. Материалы для настилов. Применение новых материалов для конструирования настилов. Нагрузки на настилы. Расчет настилов на жесткость. Использование для расчета таблиц и графиков. Расчет несущих монтажных рамок станков на прочность. Использование графиков и таблиц для проектировочных и поверочных расчетов при формировании технического паспорта спектакля. Расстановка стоек в фермах. Расчет сжатых стоек несущих рамок. 3. Расчет лестниц. Типы лестниц, их конструкция, расчеты параметров соответственно правилам эргономики: тетивы, ступеней, креплений. Особенности конструкций винтовых театральных лестниц: криволинейных, круглых, квадратных. Винтовые лестницы двоякой кривизны. 4. Расчеты и подбор металлических ферм, несущих свето- и звукоаппаратуру. 5. Расчеты театральных декораций на устойчивость – плоских, объемных. Типы крепления на сцене при различных планшетах и полах театральных декораций. 6. Расчеты и конструирование фурок, накладных кругов. Типология опор качения. Справочники и каталоги фирм на подбор ведущих и ведомых роликов для движущихся декораций. Стопорящие устройства катков. 7. Накладные круги и фурки. Конструкции отклоняющихся устройств. /Пр/	3	30
3.5	Самостоятельная работа /Ср/	3	3
3.6	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	3	9
	Раздел 4. Расчет театральных конструкций. Детали машин и механизмов		
4.1	Устройство, механизм, машина. Классификация машин и механизмов. Назначение деталей машин, их классификация. Современные тенденции в развитии машиностроения и их использование для театральной техники. /Пр/	4	4
4.2	Роль взаимозаменяемости и стандартизации в машиностроении. Допуски и посадки. Связь с разработками в театральной механике и машинерии. /Пр/	4	8
4.3	Краткие сведения о машиностроительных материалах, об основах их выбора и применяемости в театральных условиях. Критерии работоспособности и расчета деталей машин. /Пр/	4	8
4.4	Передачи. Виды передач. Механические, гидравлические, пневматические передачи и область их применения в театральной практике. Принципы работы и классификация механических передач. /Пр/	4	8
4.5	Зубчатые передачи 1. Зубчатые передачи, их классификация, достоинства и недостатки, область применения. Передаточные числа и его разбивка на ступени. Понятие о передаточном отношении. Примеры разбивки передаточного числа на типовых редукторах. 2. Основы теории зубчатого зацепления. Основная теорема зацепления. Эвольвентное зацепление, зацепление Новикова, их достоинства и недостатки. 3. Зацепление двух колес, шестерня и колесо, их расчет и вычерчивание в условном виде, определение основных параметров. Подборы модуля по условиям прочности и межцентрового расстояния по условиям контактных напряжений. Понятие о формуле Герца. 4. Принципиальные расчетные схемы для прямозубых, косозубых, шевронных колес. Определение основных параметров в зависимости от передаваемой мощности, крутящего момента, передаточного числа, геометрических характеристик. 5. Конические передачи. Достоинства и недостатки, область применения для электропривода дорог-раздérжек. Возможности использования схем отрезных машинок, колес и опор. 6. Червячные передачи. Достоинства и недостатки. Область применения червячных передач в приводах для сцены. Материалы червяков и червячных колес. Геометрические соотношения в червячной передаче. Подбор передаточного числа типового редуктора. Силы, действующие в передаче. КПД передачи. Понятие о тепловом расчете /проверке/ червячной передачи. 7. Каталоги на редукторы. Введение в курсовое проектирование. Редукторы, их назначение, устройство, классификация. Обзор кинематических схем редукторов. Каталоги редукторов и выбор типового редуктора по каталогам. Содержание и порядок выполнения курсового проекта электропривода нестационарного накладного круга или фурки. Применение стандартов при конструировании. Графики для быстрого подбора элементов привода. Оформление чертежей и пояснительной записки. Защита проекта. /Пр/	4	16

4.6	Фрикционные передачи. Назначение и особенности фрикционных передач. Кинематические соотношения во фрикционных передачах. Понятия о вариаторах и их использование в театральной практике. Конструкция тарельчатого вариатора. Конструкции вариаторов, выпускаемых промышленностью. /Пр/	4	8
4.7	Ременные передачи. Устройство ременных передач. Виды приводных ремней. Геометрические и кинематические соотношения в открытых ременных передачах. Силы натяжения в ремнях, понятия о натяжных роликах. Подбор шкивов, их конструкции и материалы. Ограничения применения ременных передач в условиях сцены. /Пр/	4	8
4.8	Самостоятельная работа /Ср/	4	3
4.9	Самостоятельная подготовка /ЗаО/	4	9
4.10	Цепные передачи. Назначение, устройство, достоинства и недостатки цепных передач на сцене. Область применения. Основные параметры цепных передач. Втулочно-роликовые цепи и звездочки к ним. Подбор цепей и их расчет. Использование каталогов авто-, мото- и др. для подбора приводов при конструировании сценэфектов. /Пр/	5	6
4.11	Оси и валы. Назначение, устройство, достоинства и недостатки использования типовых разработок в условиях театра. Классификация концов валов. Подбор диаметров валов по условиям прочности, выносливости. Конструктивные и технологические мероприятия по повышению выносливости валов. Длинные валы на сцене, проверка жесткости. /Пр/	5	6
4.12	Опоры валов и осей. Типы конструкций осей и валов для размещения опор. Типы подшипников скольжения. Справочники по подшипникам. Конструкции подшипников скольжения, материалы. Назначение в театральных устройствах, смазка и уход. Конструкции и расчет подпятников. /Пр/	5	6
4.13	Подшипники качения. Сравнительная характеристика различных типов подшипников, и классификация, ГОСТы на подшипники. Условные обозначения подшипников на схемах. Подбор подшипников по нагрузке, геометрическим параметрам театральной конструкции. Подшипниковые узлы редукторов. Смазка, уход, понятия об уплотнениях в узлах. /Пр/	5	8
4.14	Муфты. Назначение муфт, их классификация по назначению и конструктивным признакам. Муфты типа МУВП, шарнирные, предохранительные и т.п. Использование муфт для размещения тормозов приводов и лебедок. /Пр/	5	8
4.15	Тормоза. Назначение тормозов и остановов, их классификация и конструктивные описания. Расчеты и подбор конструкций храповых механизмов. Расчеты и подбор конструкций колодных ленточных тормозов. Паспорта тормозных устройств, включаемых в состав приводов для движущихся декораций. /Пр/	5	8
4.16	Каркасы, основания, станины, рамы. Конструкции, обеспечивающие точность расположения отдельных элементов, узлов передачи. Понятия о присоединительных размерах электродвигателей, редукторов, опор катков, осей, валов. Специфика изготовления рам и других оснований в условиях театра при заказе сторонним организациям. /Пр/	5	8
4.17	Соединения деталей. Разъемные и неразъемные. Области применения. Сварные соединения. Требования к сварным соединениям, проверочные расчеты элементов театральной конструкции в техническом паспорте спектакля. Выбор допускаемых напряжений для различных типов сварных швов. Типы шпоночных и шлицевых соединений. Стандарты на шпонки и шлицы. Насадка колес, шкивов, ступиц муфт на валы. Проверочные расчеты соединений на прочность. Резьбовые соединения и их основные параметры. Моменты завинчивания. Основные расчетные случаи соединений и их расчет. Анкерные болты и методика их расчета. Конструкции крепления рам приводов на раме, крепление к бетонному полу. Понятие о закреплении деталей из пластмасс и неметаллов. /Пр/	5	10
4.18	Самостоятельная работа /Ср/	5	39
4.19	Самостоятельная подготовка /ЗаО/	5	9
	Раздел 5. Расчет театральных конструкций. Теория машин и механизмов		
5.1	Основы кинематики. Уравнения движения точки. Определение траектории движения, скорости и ускорения движущегося тела. Абсолютное, переносное и относительное движение. Ускорение Кориолиса. /Пр/	6	2
5.2	Силы, возникающие при перемещении конструкции по прямой и криволинейной траектории. Сила инерции. Динамические нагрузки. Динамическое равновесие. /Пр/	6	4

5.3	Анализ работы кривошипного механизма. Понятие о построении траекторий для заданной точки механизма. Построение и определение скоростей любой точки механизма, то же ускорений. Определение дополнительных сил в механизме за периоды цикла. /Пр/	6	6
5.4	Анализ работы коромыслового механизма. Понятие о построении траекторий для заданной точки механизма. Построение и определение скоростей любой точки механизма, то же ускорений. Определение дополнительных сил в механизме за периоды цикла. /Пр/	6	6
5.5	Анализ работы механизмов Чебышева, механизмов с кулисами. /Пр/	6	6
5.6	Кулачковые механизмы и устройства. Анализ их движения. Использование кулачковых механизмов на сцене при создании сценэфектов. /Пр/	6	4
5.7	Механизмы прерывистого одностороннего движения. Мальтийские механизмы, стопорные храповые, Использование при разработке движения в сценэфектах. /Пр/	6	4
5.8	Упругие элементы. Понятие об использовании упругих элементов под воздействием нагрузки. Пружины, их подбор по размерам и деформации. Понятие о работе гофров, резиновых амортизаторах, демпфирующих устройствах. /Пр/	6	4
5.9	Контрольные и измерительные устройства для оценки работы отдельных узлов приводов, и контроль перемещения движущейся декорации или механизма в целом. /Пр/	6	4
5.10	Специальные и грузозахватные приспособления, их перечень, назначения и выбор по справочникам и каталогам. /Пр/	6	4
5.11	Самостоятельная работа /Ср/	6	55
5.12	Самостоятельная подготовка /ЗаО/	6	9
	Раздел 6. Расчет театральных конструкций. Механика сценических эффектов		
6.1	Основные аспекты использования движущихся декораций на сцене. /Пр/	7	4
6.2	Системный подход к проектировочным и проверочным расчетам театральных конструкций для подтверждения их надежности и работоспособности. /Пр/	7	4
6.3	Классификация сценических эффектов. /Пр/	7	4
6.4	Основные положения гидравлики. Единицы измерения величин. Примеры использования гидроприводов на сцене. /Пр/	7	4
6.5	Описание и расчет работы гидропресса. /Пр/	7	4
6.6	Описание работы золотника распределителя потоков. /Пр/	7	4
6.7	Принципиальная схема преобразования энергии в гидросистеме. Чтение и составление принципиальных схем гидроприводов. /Пр/	7	4
6.8	Типология гидронасосов: ручные, ножные, работающие от электродвигателя. Каталоги для выбора гидронасоса. /Пр/	7	4
6.9	Конструкции гидроцилиндров и гидромоторов. Подбор из каталогов фирм по нагрузке, кинематике и габаритам. /Пр/	7	6
6.10	Вспомогательное оборудование, устройства – реле, дроссели, фильтры, баки и т.п. /Пр/	7	4
6.11	Полетные устройства. Определение кинематических и динамических параметров. Подтверждение надежности и работоспособности. /Пр/	7	6
6.12	Применение механических устройств. Определение кинематических и динамических параметров. Подтверждение надежности и работоспособности. /Пр/	7	6
6.13	Применение гидравлических устройств. Определение кинематических и динамических параметров. Подтверждение надежности и работоспособности. /Пр/	7	6
6.14	Самостоятельная работа /Ср/	7	12
6.15	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	7	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Экзаменационные вопросы по разделу «Статика»:

1. Предмет «Расчет театральных конструкций», его основные разделы. Виды движения. Механическое движение и его закономерности. Разделы механики.
2. Понятия: материальная точка, абсолютно твердое тело, сила. Размерности величин в системе СИ.
3. Аксиомы статики. Законы Ньютона и их применение в механике.
4. Связи и их реакции. Свободные и несвободные тела.
5. Типы связей: гибкая, упор, плоскость, опора, заделка, упругий стержень.
6. Понятие о равновесии в механике. Системы сил.
7. Графическое и аналитическое условия равновесия плоской системы сходящихся сил. Практические примеры.
8. Пара сил. Основные понятия. Эквиваленты пары. Свойства пар. Сложение пар. Условия равновесия пар на плоскости.
9. Момент силы относительно точки.
10. Теорема о параллельном переносе силы в заданную точку. Присоединенная пара.
11. Сложение сил, произвольно расположенных на плоскости. Понятие о главном векторе и главном моменте.
12. Теорема Вариньона.
13. Условия равновесия плоской системы сил. Три вида уравнений равновесия. Методика определения опорных реакций балок.
14. Понятие о центре параллельных сил, центре тяжести (ЦТ) фигур.
15. Статический момент плоского сечения. Определение ЦТ плоских фигур и сечений из прокатных профилей.
16. Статический момент линейных конструкций. Определение ЦТ линейных конструкций.
17. Статический момент объемных тел. Определение ЦТ объемных конструкций.
18. Силы, действующие на театральные конструкции в процессе их эксплуатации.
19. Понятия об устойчивости театральных декораций и обеспечение ее на сцене.
20. Крутящий момент. Линейная и угловая скорость, зависимость между ними. Связь мощности и вращающего момента. Вывод формулы, размерность величин.

Экзаменационные вопросы по разделу «Основы сопротивления материалов»:

1. Основные виды деформаций. Принцип независимости действия сил.
2. Метод сечения. Понятие о напряжениях, их размерность, классификация.
3. Понятия об механических свойствах материалов. Пластичность, хрупкость, другие свойства материалов.
4. Испытания материалов. Диаграмма напряжение-деформация. Понятия о пределах упругости, пропорциональности, текучести, временном сопротивлении.
5. Определение допускаемых напряжений. Понятие о выборе коэффициента запаса прочности. Другие способы определения допускаемых напряжений.
6. Деформация растяжения-сжатия. Основные явления. Условия прочности и жесткости. Понятия абсолютного и относительного удлинения.
7. Понятие о модулях упругости I и II рода. Определение модуля продольной упругости E для различных материалов. Размерность, связь E и модуля сдвига G для различных материалов.
8. Деформация сдвига /среза/. Основные понятия, условия прочности и жесткости.
9. Расчет сварных стыков на прочность /фланговые и лобовые швы/.
10. Деформация кручения. Основные понятия и гипотезы.
11. Условия прочности и жесткости при кручении. Вывод формулы, величины, размерность.
12. Построение эпюры крутящих моментов по длине вала. Примеры.
13. Подбор диаметра вала по условиям прочности и жесткости. Сплошные и пустотелые валы, особенности расчета.
14. Определение полярных моментов инерции и сопротивления для сечения в виде круга и кольца. Вывод формул.
15. Деформация изгиба. Основные понятия и гипотезы. Прямой изгиб.
16. Момент инерции и момент сопротивления. Определение осевых моментов инерции и сопротивления для сечения в виде круга, кольца и прямоугольника. Связь осевых и полярных моментов инерции между собой. Вывод формул, пользование справочниками.
17. Вывод формул I_x , I_y , W_x , W_y для сечения в виде прямоугольника, треугольника, балки коробчатого сечения, составных сечений балок.
18. Понятие о чистом и поперечном изгибе балок. Примеры влияния вида изгиба на метод расчета конструкции.
19. Построение эпюр перерезывающей силы N и изгибающего момента M для однопролетных балок.
20. Основные принципы расчета/выбора конструктивных параметров балок при прямом изгибе. Примеры работы конструкции на простые и сложные деформации.

Экзаменационные вопросы по разделу «Расчет театральных конструкций. Театральные декорации»:

1. Построение эпюр перерезывающей силы N и изгибающего момента M для однопролетных балок.
2. Выбор поперечного сечения балок по условиям прочности и жесткости, с использованием графиков и таблиц. Определение опасных сечений и максимальных напряжений.
3. Косой изгиб. Определение опасных сечений и максимальных напряжений.
4. Расчеты бруса на совместное действие изгиба и кручения. Расчет валов. Выбор диаметра валов.
5. Расчеты бруса на совместное действие изгиба и растяжения-сжатия. Определение опасных сечений и максимальных напряжений.
6. Устойчивость сжатых стержней. Понятие о критической силе, критическом напряжении. Формула Эйлера и границы ее применения.

7. Расчет сжатых стержней на устойчивость с применением коэффициента уменьшения основного допускаемого напряжения для сжатых стержней.
8. Типы канатов, их конструкция и подбор по ГОСТам. Проверочные расчеты. Проектировочные расчеты.
9. Расчет полиспастов.
10. Определение веса декораций: плоских и объемных рам, и др. Определение веса ферм по укрупненным показателям таблиц или графиков.
11. Расчет щитов настилов станков. Определение максимальных габаритных размеров щитов по условиям жесткости и веса (массы). Методика расчета щитов настилов по графикам.
12. Расчет прочности станков. Транслирование внешней нагрузки на конструктивные элементы станка.
13. Понятие о расчете прочности конструктивных элементов станков (настил, набор основания). Основные допущения. Нормирование напряжений.
14. Понятие о поверочных расчетах ферм на прочность и жесткость. Общие и местные напряжения.
15. Расчет и подбор несущих элементов ферм по различным методикам (используя: формулы и каталоги, графики и рекомендации фирм);
16. Понятие об «усталостном напряжении» материалов. Понятие о пределе выносливости.
17. Понятие о циклических напряжениях. Симметричные и «отнулевые» циклы. Определение допускаемых напряжений по механическим характеристикам материала.

Вопросы для зачета с оценкой по разделу «Расчет театральных конструкций. Театральные декорации».

1. Основные нормативные требования к театральным конструкциям.
2. Скорости перемещения декораций на сцене. Мероприятия по безопасности при перемещении декораций в периоды монтажа декораций и при проведении спектакля.
3. Классификация подвесок по конструктивным признакам. Типовые элементы подвесок, их назначение и выбор по каталогам.
4. Подбор элементов подвесок. Методика конструирования подвесок.
5. Расчет прочности станков. Транслирование внешней нагрузки на конструктивные элементы станка.
6. Расчет прочности конструктивных элементов станков (настил, набор основания). Основные допущения. Нормирование напряжений.
7. Поверочные расчеты ферм на прочность и жесткость. Общие и местные напряжения.
8. Расчет и подбор несущих элементов ферм по различным методикам (используя: формулы и каталоги, графики и рекомендации фирм);
9. Прочность узлов и соединений в театральные конструкции при применении различных материалов (дерево, прокат черных и цветных металлов и др.).
10. Лестницы. Классификация по конструктивным особенностям. Методика расчета веса и расхода материала по укрупненным показателям.
11. Конструирование винтовых лестниц (круглых или квадратных в плане, встроенных в станок или отдельно стоящих).
12. Расчет прочности ферм для свето- и радиоаппаратуры. Поверочные расчеты при индивидуальных случаях их загрузки.
13. Крепление декораций. Постановочное оборудование для закрепления декораций и обеспечение устойчивости при небольшой площади закрепления.
14. Расчеты устойчивости декораций при гвоздевом, шурупном, винтовом способе закрепления декораций на планшете.
15. Расчет на устойчивость объемно-каркасной декорации. Порядок оформления расчетов для технического паспорта спектакля.
16. Основные аспекты использования движущихся декораций на сцене.
17. Типы катучих опор для фурок и накладных кругов. Подбор катков, роликов, шаровых опор при конструировании движущихся декораций. Каталоги «Синдик» и работа с ними.

Вопросы для зачета с оценкой по разделу «Расчет театральных конструкций. Детали машин и механизмов»:

1. Задачи и методы курса «Детали машин и механизмов». Классификация деталей машин. Элементы деталей машин, их назначение, условные обозначения на кинематических схемах. Материалы, применяемые в машиностроении и театральной практике.
2. Соединения деталей: заклепочные, сварные, резьбовые.
3. Соединения деталей: клеевые, паяные, запрессовкой, шпоночные, шлицевые.
4. Соединения деталей: муфты. Назначение и классификация.
5. Соединения деталей: оси и валы, их назначение. Опоры осей и валов. Типы подшипников и их классификация, подбор.
6. Соединения деталей: допуски и посадки.
7. Передачи вращательного движения: Типы передач, область применения, достоинства и недостатки. Передаточное число передачи, его определение и деление при проектировании привода.
8. Ременная передача, область применения в театре, расчет.
9. Цепная передача, область применения в театре, расчет.
10. Фрикционная передача. Кинематический, силовой и геометрический расчет.
11. Конструкции и применение передачи «винт-гайка». Силовые соотношения в винтовой паре. Типы домкратов и их применение.
12. Понятие о вариаторах. Изменение передаточного числа на примере работы театрального вариатора. Схемы вариаторов.
13. Зубчатые передачи. Основы теории зубчатого зацепления. Конструкции зубчатых колес. Профили зубьев. Достоинства и недостатки, область применения.
14. Усилия, действующие в зубчатых передачах, их определение. Конструкция вала зубчатых колес в редукторах в зависимости от действующих усилий.
15. Модуль зубчатого зацепления, его определение.
16. Межосевое расстояние в передачах, его определение.
17. Определение общей мощности привода и его подбор по каталогам.
18. Подбор редукторов по каталогам.
19. Подбор лебедок по каталогам.

20. Подъемники на сцене, их конструкции и работа. 21. Типы катучих опор для фурок и накладных кругов. Подбор катков, роликов, шаровых опор при конструировании движущихся декораций. Каталоги «Синдик» и работа с ними. 22. Стопорящие устройства на сцене, их конструирование и выбор. 23. Конструкции отклоняющих устройств накладных кругов. Вопросы для зачета с оценкой по разделу «Расчет театральных конструкций. Теория машин и механизмов»: 1. Основные вопросы кинематики твердого тела. Составление и анализ движения. Уравнение движения, траектория, скорость и ускорение. 2. Абсолютное, переносное и относительное движение. Ускорение Кориолиса. 3. Определение сил, возникающих при перемещении конструкций по горизонтальному или наклонному планшета, пандусам. 4. Сила инерции. Динамические нагрузки. Динамическое равновесие. 5. Цель и задачи курса ТММ. Машина и механизм. Понятие о технической системе и ее элементах. Машины и их классификация. Механизм и его элементы. Классификация механизмов. 6. Классификация кинематических пар. Понятие о структурном синтезе и анализе. Звено. 7. Основные понятия структурного синтеза и анализа. Степени свободы. Подвижность механизма. Структурная классификация механизмов по Ассур Л.В. 8. Передаточная функция механизма. 9. Анализ работы кривошипно-шатунного механизма. Методы расчета /графические, аналитические/ траекторий точек, их скоростей, ускорений, центростремительных, центробежных, центростремительных сил. 10. Конструкции кривошипно-шатунного механизма и их использование в сценэфектах. 11. Кулачковые механизмы, конструкции и использование на сцене. 12. Использование кулачковых механизмов для стопорения движущихся декораций. 13. Анализ работы механизмов Чебышева. 14. Анализ работы механизмов с кулисами и их использование при конструировании сценэфектов. 15. Механизмы прерывистого одностороннего действия. 16. Анализ работы устройства мальтийский крест. Возможности конструкции для создания сценэфекта, приводов. 17. Использование в конструкции сценэфектов стопорных и храповых элементов. Экзаменационные вопросы по разделу «Расчет театральных конструкций. Механика сценических эффектов». Основы расчета приводов для перемещения декораций на сцене: 1. Основные аспекты использования движущихся декораций на сцене. 2. Системный подход к проектировочным и поверочным расчетам театральных конструкций для подтверждения их надежности и работоспособности. 3. Классификация сценических эффектов. 4. Основные достоинства и недостатки применения гидравлики на сцене. Опыты на сцене по применению гидравлического привода. 5. Основные уравнения гидравлики и гидростатики. 6. Единицы измерения в гидравлике. 7. Описание конструкции и расчет гидропресса. 8. Описание конструкции и подбор золотника в распределителе. 9. Описание и работа запорного клапана, гидрореле. 10. Принципиальная схема преобразование энергии в гидросистеме. 11. Условные обозначения элементов гидро-, пневмосистем и чтение принципиальных схем. 12. Типология гидронасосов: ручные, ножные, от электродвигателя. 13. Описание конструкции и расчет гидронасоса. 14. Конструирование толкателей /гидроцилиндры/, гидромоторов. 15. Каталоги для подбора ГЦ и ГМ по нагрузке и кинематике, габаритам и весу. 16. Вспомогательное оборудование: устройство и подбор. 17. Конструкции гидробаков. Требования безопасности. 18. Чтение схем, составление экспликаций по каталогам и альбомам фирм при разработке сложного перемещения декорации на сцене или для сценэфекта. 19. Полетные устройства. Определение кинематических и динамических параметров. Подтверждение надежности и работоспособности. 20. Применение механических устройств. Определение кинематических и динамических параметров. Подтверждение надежности и работоспособности. 21. Применение гидравлических устройств. Определение кинематических и динамических параметров. Подтверждение надежности и работоспособности.
5.2. Темы письменных работ
Контрольная работа №1 (1 семестр): Контрольная работа «Решение задачи о перемещении шкафа по сцене»
Контрольная работа №2 (2 семестр): Контрольная работа «Построение эпюр при изгибе балок. Подбор сечений»
Контрольная работа №3 (3 семестр): Контрольная работа «Устойчивость сжатых стержней. Подбор сечений»
Контрольная работа №4 (3 семестр): Контрольная работа «Расчет ферм. Подбор сечений»: использование разработанных методик расчета

Курсовая работа №1 (4 семестр): Курсовая работа «Расчеты прочности и жесткости частей и элементов декораций»: общее название темы, уточняемое в индивидуальном порядке
Контрольная работа №5 (5 семестр): Контрольная работа «Расчет параметров поворотного круга»
Контрольная работа №6 (6 семестр): Контрольная работа «Определение функции положения механизма КПМ»
Контрольная работа №7 (6 семестр): Контрольная работа «Определение функции положения механизма ККМ»
Контрольная работа №8 (7 семестр): Контрольная работа «Расчет прочности и жесткости частей и элементов декораций»: общее название темы, уточняемое в индивидуальном порядке
5.3. Фонд оценочных средств
см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература: 1. Мовнин, М.С. Основы технической механики / М. С. Мовнин, А. Б. Израелит, А. Г. Рубашкин. — Л. : Машиностроение, 1979. — 267 с. 2. Гузенков, П.Г. Детали машин / П. Г. Гузенков. — М. : Высшая школа, 1975. — 464 с. 3. Рывин, В.Я. Определение опорных реакций однопролетных балок / В. Я. Рывин. — СПб. : СПГАТИ, 2008. — 66 с. 4. Рывин, В.Я. Устойчивость театральных декораций / В. Я. Рывин. — СПб. : СПГАТИ, 2007. — 83 с. 5. Рывин, В.Я. Геометрические характеристики плоских сечений / В. Я. Рывин. — СПб. : СПГАТИ, 2002. — 83 с. 6. Рывин, В.Я. Расчет театральных конструкций. Раздел IV: Понятия о расчетах на прочность при напряжениях, примененных во времени / В. Я. Рывин. — СПб. : СПГАТИ, 2009. — 29 с. 7. Рывин, В.Я. Таблицы и графики для расчета элементов театральных конструкций / В.Я. Рывин. — СПб. : СПГАТИ, 2006. — 118 с. 8. Рывин, В.Я. Конструирование и расчет театральных декораций / В.Я. Рывин. — Л.: ЛГИТМИК, 1982. — 158 с. Дополнительная литература: 1. Правила охраны труда в театрах и концертных залах (утверждены и введены в действие приказом Минкультуры РФ от 06.01.1998 N 2). — СПб. : 2002. — 165 с. 2. Мещерский, И.В. Сборник задач по теоретической механике / И. В. Мещерский — М. : Физматгиз, 1961. — 384 с. 3. Беляев, Н.М. Сопротивление материалов / Н. М. Беляев. — М., 1976. URL: http://www.twirpx.com/ (дата обращения: 21.10.2022). 4. Беляев, Н.М. Сборник задач по сопротивлению материалов / Н. М. Беляев. — М. : Наука, 1968. URL: http://www.twirpx.com/ (дата обращения: 21.10.2022). 5. Тимофеев, Г.А. Теория машин и механизмов / Г. А. Тимофеев. — М. : ИД Юрайт, 2010. URL: http://www.twirpx.com/ (дата обращения: 21.10.2022). 6. Шиманский, Ю.А. Справочник по строительной механике корабля, т.1 / Ю. А. Шиманский. — Л. : ГСИ СП, 1958. URL: http://www.twirpx.com/ (дата обращения: 21.10.2022). 7. Шиманский, Ю. А. Справочник по строительной механике корабля, т.2 / Ю. А. Шиманский. — Л. : ГСИ СП, 1958. URL: http://www.twirpx.com/ (дата обращения: 21.10.2022). 8. Свод правил СП 64.13330.2011, Деревянные конструкции, Актуализированная редакция СНиП II-25-80. — М., 2011. URL: http://sniprf.ru/razdel-2/II-25-80 (дата обращения: 21.10.2022). 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. Библиотека ГОСТов [Электронный ресурс]. URL: http://www.vsehost.com/ (дата обращения: 02.09.2023). 3. 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 подготовка докладов.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Расчет театральных конструкций» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание:

- изучению методов расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость;
- изучению и практическому применению основных законов механики в проектировочных расчетах театральных устройств и театральных механизмов для стационарной, нестационарной театральной техники и сценических эффектов;
- овладению навыками анализа и выбора целесообразной сложности расчетов, их технико-экономической эффективности, возникающих при разработке театральных конструкций;
- формированию умения работать со справочной и специальной литературой.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого с практикой конкретных творческих организаций, в которых работали или проходили практику студенты.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Театрально-техническая графика

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой

Учебный план

Кафедра театральной техники и технологии

2024 Художник-технолог сцены очная.plx

52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

3 ЗЕТ

Часов по учебному плану

в том числе:

108

аудиторные занятия

самостоятельная

90

18

Виды контроля в семестрах:

зачет с оценкой 1

контрольная работа 1

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 - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1123)

составлена на основании учебного плана:

2024 Художник-технолог сцены очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театральной техники и технологии

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мираков Эдуард Гариевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель данного курса – подготовить будущих специалистов – художников-технологов сцены к решению практических задач в области составления проектной документации по выпуску спектаклей, выполнению чертежей декораций.
2	Задачи: Научить обеспечивать воплощение внешней художественной формы спектакля (концерта, представления) в соответствии с замыслом и авторским проектом художника-постановщика; разработать самостоятельно или с привлечением специалистов комплекс документации технического проекта сценического воплощения замысла художника-постановщика, используя при этом новейшие достижения в области театрально-постановочной техники, технологии и новых материалов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Дисциплина «Театрально-техническая графика» предвзывает изучение таких дисциплин как «Технология театрального производства», «Технология художественного оформления спектакля». Освоение дисциплины «Театрально-техническая графика» во взаимосвязи с дисциплинами «Технология театрального производства», «Технология художественного оформления спектакля» и «Компьютерное проектирование декораций» является важной составляющей профессиональной подготовки художников-технологов сцены.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Основы макетирования
2	Основы театральной перспективы
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Технология театрального производства (6 сем.-ЭО)
2	Технология художественного оформления спектакля
3	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
4	Компьютерная графика и проектирование декораций

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	
УК-1.1: Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи.	
УК-1.2: Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи.	
УК-1.3: Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки.	
УК-1.4: Грамотно, логично, аргументировано формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности.	
УК-1.5: Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи.	
ПКО-1: Способен к воплощению и реализации внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) или его компонентов	
ПКО-1.1: Планирует этапы воплощения и реализации составляющих внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности	
ПКО-1.2: Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и технологиях, используемых при производстве и эксплуатации компонентов сценического оформления в соответствии с областью профессиональной деятельности	
ПКО-1.3: Выбирает и использует оптимальные выразительные средства в профессиональной деятельности	
ПКО-1.4: Понимает специфику работы в творческом сотрудничестве с авторами и другими создателями драматического или музыкального спектакля (концерта, представления)	
ПКО-1.5: Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд	
ПКО-1.6: Применяет технические и технологические знания при реализации внешней художественной формы авторского проекта, в соответствующей области профессиональной деятельности	
ПКО-2: Способен к разработке самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления) или его компонентов, составленного ответственным за него лицом (в соответствии со специализацией – художником-постановщиком, режиссёром-постановщиком) профессиональной организации исполнительских искусств (в соответствии со специализацией – драматический или музыкальный театр).	
ПКО-2.1: Использует знания всех составляющих комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления) и их особенности в соответствующей области профессиональной деятельности	
ПКО-2.2: Способен работать с проектной и рабочей технической и технологической документацией в профессиональной области	
ПКО-2.3: Осуществляет поиск актуальной информации о материальных компонентах, необходимых для технологического воплощения авторского проекта в соответствующей области профессиональной деятельности	
ПКО-2.4: Использует различные компьютерные программы для создания документации, получения, хранения, переработки информации в профессиональной области	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	основы: графического оформления чертежей, аксонометрических проекций, технического черчения.
3.1.2	положения и стандарты ЕСКД; способы решения позиционных и метрических задач; методы построения чертежей; способы изображения трехмерных моделей.
3.2 Уметь:	
3.2.1	использовать знания основ: графического оформления чертежей, аксонометрических проекций, технического черчения, при осуществлении своей профессиональной деятельности.
3.2.2	работать со справочной и специальной технической литературой; выполнять чертежи любой сложности; решать задачи конструирования технологических форм по заданным параметрам; выполнять наглядные изображения проектируемых объектов.
3.3 Владеть:	
3.3.1	использования знания основ: графического оформления чертежей, аксонометрических проекций, технического черчения, при осуществлении своей профессиональной деятельности.
3.3.2	технологиями изготовления декораций, обеспечивающими полноценную реализацию авторского проекта художника-постановщика; методами построения чертежей; методом нахождения истинных величин проектируемых конструкций.
3.3.3	логическим и культурным мышлением 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. Графическое оформление чертежей. Основные сведения.		
1.1	Введение. Предмет и задачи курса. Структура курса. Сопряженность с другими курсами профессионального цикла подготовки специалиста. Практическое применение курса в работе художников-технологов сцены. /Лек/	1	1
1.2	Форматы чертежа. ГОСТ 2.301-68. 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	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	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	1
2.2	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. /Лек/	1	2
2.3	Лекальные кривые. Свойства различных лекальных кривых. Способы построения /Лек/	1	2
	Раздел 3. Аксонометрические проекции		
3.1	Поверхности. Геометрические тела. Многогранники, тела вращения. /Лек/	1	2
3.2	Проецирование геометрических тел. Эпюры, развертки. Точки на поверхности геометрических тел. /Лек/	1	2
3.3	Аксонометрические проекции. Общие сведения. Виды аксонометрических проекций. Аксонометрические оси, коэффициенты искажения. /Лек/	1	2
3.4	Аксонометрия плоских фигур. Построение окружности в аксонометрии. /Лек/	1	2

3.5	АксонOMETрические проекции геометрических тел. Построение аксонOMETрической проекции призмы пирамиды, конуса, цилиндра. Нахождение точек на поверхности различных геометрических тел. /Лек/	1	2
	Раздел 4. Техническое черчение. Технический чертёж и его назначение.		
4.1	Введение. Общие сведения. Виды изделий (ГОСТ 2.101-68). Изображения. /Лек/	1	2
4.2	Виды. Понятие вида. Основные, дополнительные, местные виды. Расположение видов на чертеже. Обозначение видов. /Лек/	1	2
4.3	Разрезы. Простые и сложные разрезы. Названия, расположение, обозначения разрезов на чертежах. /Лек/	1	2
4.4	Сечения. Обозначение и изображение сечения на чертежах. /Лек/	1	2
4.5	Условности и упрощения технических чертежей /Лек/	1	2
	Раздел 5. Техническое черчение. Разъёмные и неразъёмные соединения.		
5.1	Общие сведения. Резьбовые; шпоночные; шлицевые соединения. Сварные, клепаные соединения. Общая характеристика соединений. /Лек/	1	2
5.2	Изображение и обозначение резьбы. Параметры резьбы. Виды резьбы. Изображения резьбы. Обозначение различных резьб. Оформление чертежей деталей с резьбой. /Лек/	1	2
5.3	Изображение резьбовых соединений. Понятие о стандартных изделиях. Изображение крепежных деталей. Болтовое соединение. Соединение шпилькой. Винтовое соединение. Изображение трубного соединения. /Лек/	1	2
5.4	Шпоночные соединения. Виды шпонок. Изображение шпоночных пазов на валу и ступице колеса. ГОСТы на шпонки и шпоночные пазы. /Лек/	1	2
5.5	Шлицевые соединения. Конструкции шлицевых соединений. ГОСТы на шлицевое соединение. /Лек/	1	2
5.6	Изображение сварного соединения. Виды и способы сварки. Обозначение и изображение сварных швов. /Лек/	1	2
	Раздел 6. Техническое черчение. Эскиз и чертёж детали.		
6.1	Общие положения. Виды чертежей. Чертёж детали. Сборочный чертёж. Спецификация. Эскиз детали. Эскиз детали с натуры. Измерительные инструменты. /Лек/	1	5
6.2	Эскиз детали с натуры. Порядок выполнения эскиза. Глазомерный масштаб. Технический рисунок. Выполнение чертежа по проверенному эскизу. /Лек/	1	5
	Раздел 7. Техническое черчение. Сборочный чертёж.		
7.1	Общие положения. Содержание сборочного чертежа. Размеры на сборочном чертеже. Спецификация, позиционные номера. /Лек/	1	2
7.2	Выполнение эскизов для сборочного чертежа. Порядок выполнения эскиза детали. Сопряженные детали. /Лек/	1	3
7.3	Выполнение сборочного чертежа. Последовательность выполнения сборочного чертежа. Разрезы и сечения на сборочном чертеже. Заполнение спецификации. /Лек/	1	3
	Раздел 8. Техническое черчение. Чтение чертежей.		
8.1	Общие положения. /Лек/	1	10
8.2	Детализирование. Выполнение чертежа детали. Масштаб изображения. Простановка размеров. Сопряженные размеры. Технический рисунок по правилам аксонOMETрии для каждой детали /Лек/	1	20
8.3	Самостоятельная работа /Ср/	1	18

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	
5.1. Контрольные вопросы и задания	
К зачету допускаются студенты, выполнившие все самостоятельные графические задания и контрольные работы. Во время рассмотрения графических заданий могут быть заданы любые вопросы по темам, относящимся к данному заданию. Вопросы к зачету: 1. Вопросы по ГОСТам ЕСКД (классификационная группа «З»), что такое масштаб; форматы основные и дополнительные, 2. Правила нанесения размеров 3. Понятие о сопряжении. 4. Вопросы по аксонометрическим проекциям, виды аксонометрических проекций, коэффициент искажения. 5. Техническое черчение 6. Что такое «виды» и все, что с этим связано 7. Различные вопросы на тему «Разрезы» и «Сечения» (определение, изображения, условности и упрощения) 8. Вопросы по характеристикам различных соединений. 9. Разъемные и неразъемные соединения. 10. Вопросы по характеристикам различных соединений. 11. Сборочные чертежи. 12. Вопросы по видам документации. Различие в выполнении чертежей деталей.	
5.2. Темы письменных работ	
1. Линии чертежа. 2. Шрифты чертёжные. 3. Сопряжения. 4. Контрольная работа на тему «Аксонометрические проекции плоских фигур». 5. Самостоятельная графическая работа на тему «Виды, разрезы, сечения». 6. Контрольная работа на тему «Виды, разрезы, сечения». 7. Выполнение графической работы по теме «Изображение резьбовых соединений». 8. Итоговая самостоятельная работа по детализованию сборочного чертежа. 1 семестр – самостоятельные графические работы по темам: Раздел 1. 1. Линии чертежа. Графическая работа на формате А4 – вычерчивание по образцу различных типов линий. 2. Шрифты чертёжные. Графическая работа на формате А4. Начертание шрифтом № 10 всего русского алфавита прописными и строчными буквами и ряда цифр от 1 до 10. Раздел 1. 1. 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. 1. Контрольная работа на тему «Аксонометрические проекции плоских фигур». Раздел 3. Самостоятельная графическая работа на тему «Виды, разрезы, сечения». 1. Лист 1. Формат А3. «Сложные разрезы». По указанным секущим плоскостям выполняются сложные разрезы. 2. Лист 2. Формат А3. «Разрезы». Студент самостоятельно выбирает необходимые для предложенного варианта изделия разрезы. 3. Лист 3. Формат А3. «Сечения». По указанным секущим плоскостям выполняются соответствующие сечения. 4. Контрольная работа на тему «Виды, разрезы, сечения». Раздел 3. Выполнение графической работы по теме «Изображение резьбовых соединений». Формат А3. По предложенному варианту необходимо соединить детали болтом, шпилькой и винтом. Раздел 3. Итоговая самостоятельная работа по детализованию сборочного чертежа. По заданному сборочному чертежу студент выполняет 5-6 чертежей деталей со всеми требованиями, предъявляемыми к чертежу детали. К чертежу каждой детали выполняется технический рисунок (по правилам аксонометрии)	
5.3. Фонд оценочных средств	
см. приложение	

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Боголюбов, С.К. Черчение. — М.: Машиностроение, 2000.
2. Балягин, С.Н. Черчение. Справочное пособие. — М.: АСТ – Астрель, 2005.
3. Попова, Г.Н., Алексеев, С.Ю. Машиностроительное черчение. Справочник. — СПб: Политехника, 1994.
4. Чекмарев, А.А. Начертательная геометрия и черчение. — М.: Юрайт, 2013.
5. ГОСТ. Единая Система Конструкторской Документации. — М.: Стандарты, 1995.

Дополнительная литература:

1. Бриллинг, Н.С., Балягин, С.Н. Черчение. Справочное пособие. — М.: Стройиздат, 1995.
2. Волошин-Челпан, Э.К. Начертательная геометрия и инженерная графика. — М.: Академический проект, 2009.
3. Гордон, В.О., Семенцов-Огиевский, М.А. Курс начертательной геометрии. — М.: Наука, 1995.
4. Левицкий, В.С. Машиностроительное черчение. — М.: Высшая школа, 1988.
5. Чекмарев, А.А. Инженерная графика. — М.: Высшая школа, 2006.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.mkrf.ru/> (дата обращения: 29.08.2024).

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»

Начертательная геометрия

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театральной техники и технологии**
Учебный план 2024 Художник-технолог сцены очная.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет с оценкой 1
		контрольная работа 1
аудиторные занятия	90	
самостоятельная	18	

Программу составил(и):

б/с, доцент Якимова Наталья Алексеевна

Рабочая программа дисциплины

Начертательная геометрия

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1123)

составлена на основании учебного плана:

2024 Художник-технолог сцены очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театральной техники и технологии

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мираков Эдуард Гариевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель дисциплины: изучение данной дисциплины позволяет, развивая пространственное воображение, лучше ориентироваться в сценическом пространстве

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Дисциплина «Начертательная геометрия» предвзывает 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:	
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Сценографическая композиция
2	Технология театрального производства (6 сем.-ЭО)
3	Технология художественного оформления спектакля
4	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
5	Компьютерная графика и проектирование декораций

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	
УК-1.1: Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи.	
Анализирует задачу в области начертательной геометрии, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи	
УК-1.2: Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи.	
Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи в области начертательной геометрии	
УК-1.3: Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки.	
Рассматривает возможные варианты решения задачи в области начертательной геометрии, оценивая их достоинства и недостатки	
УК-1.4: Грамотно, логично, аргументировано формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности.	
Грамотно, логично, аргументировано формирует собственные суждения и оценки в области начертательной геометрии. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности	
УК-1.5: Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи.	
Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи в области начертательной геометрии	
ПКО-1: Способен к воплощению и реализации внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) или его компонентов	
ПКО-1.1: Планирует этапы воплощения и реализации составляющих внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности	
Планирует этапы воплощения и реализации составляющих внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) в соответствии с профессиональной деятельностью в области начертательной геометрии	
ПКО-1.2: Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и технологиях, используемых при производстве и эксплуатации компонентов сценического оформления в соответствии с областью профессиональной деятельности	
Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и технологиях, используемых при производстве и эксплуатации компонентов сценического оформления в соответствии с профессиональной деятельностью в области начертательной геометрии	
ПКО-1.3: Выбирает и использует оптимальные выразительные средства в профессиональной деятельности	
Выбирает и использует оптимальные выразительные средства в профессиональной деятельности из области начертательной геометрии	
ПКО-1.4: Понимает специфику работы в творческом сотрудничестве с авторами и другими создателями драматического или музыкального спектакля (концерта, представления)	
Понимает специфику работы в творческом сотрудничестве с авторами и другими создателями драматического или музыкального спектакля (концерта, представления) в области начертательной геометрии	
ПКО-1.5: Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд	
Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности в области начертательной геометрии на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовывать свой труд	

ПКО-1.6: Применяет технические и технологические знания при реализации внешней художественной формы авторского проекта, в соответствующей области профессиональной деятельности
Применяет технические и технологические знания при реализации внешней художественной формы авторского проекта, в профессиональной деятельности в области начертательной геометрии
ПКО-2: Способен к разработке самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления) или его компонентов, составленного ответственным за него лицом (в соответствии со специализацией – художником-постановщиком, режиссёром-постановщиком) профессиональной организации исполнительских искусств (в соответствии со специализацией – драматический или музыкальный театр).
ПКО-2.1: Использует знания всех составляющих комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления) и их особенности в соответствующей области профессиональной деятельности
Использует знания всех составляющих комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления) и их особенности в профессиональной деятельности в области начертательной геометрии
ПКО-2.2: Способен работать с проектной и рабочей технической и технологической документацией в профессиональной области
Способен работать с проектной и рабочей технической и технологической документацией в области начертательной геометрии
ПКО-2.3: Осуществляет поиск актуальной информации о материальных компонентах, необходимых для технологического воплощения авторского проекта в соответствующей области профессиональной деятельности
Осуществляет поиск актуальной информации о материальных компонентах, необходимых для технологического воплощения авторского проекта в профессиональной деятельности в области начертательной геометрии
ПКО-2.4: Использует различные компьютерные программы для создания документации, получения, хранения, переработки информации в профессиональной области
Использует различные компьютерные программы для создания документации, получения, хранения, переработки информации в области начертательной геометрии

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	Основные правила графического оформления чертежей; основные положения начертательной геометрии; понятия: плоскости, проекций, поверхности и тела, сечения тел вращения.
3.2 Уметь:	
3.2.1	Уметь применять знания об: основных правилах графического оформления чертежей; основных положениях начертательной геометрии; понятиях: плоскости, проекций, поверхности и тела, сечения тел вращения, в своей профессиональной деятельности.
3.3 Владеть:	
3.3.1	Применения знаний об: основных правилах графического оформления чертежей; основных положениях начертательной геометрии; понятиях: плоскости, проекций, поверхности и тела, сечения тел вращения, 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		
1.1	Основные сведения. - Цели и задачи курса, сопряженность с другими курсами профессионального цикла подготовки специалиста; практическое применение курса в работе художника-постановщика театра. - 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. - 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	10

1.2	Приемы вычерчивания контура технических деталей. - Различные построения для вычерчивания деталей. Построение перпендикуляров, деление отрезков, углов и окружностей на равные части. Золотое сечение. Способ триангуляции, координатный способ. - 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	10
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	1	8
	Раздел 2. Основы начертательной геометрии		
2.1	Основные положения. - Введение. Основные понятия. Символы и обозначения. Методы проецирования. /Лек/	1	5
2.2	Проецирование точки и прямой. - Проецирование точки. Проецирование на одну плоскость проекций. Проецирование на три плоскости проекций. Метод Г. Монжа. Эпюр Г. Монжа. Координаты точки. Частные случаи положения точки. - 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. - 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	10
2.3	Плоскость, линии и точки в плоскости. - 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. - 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/	1	10
2.4	Преобразование проекций. - Основные сведения. Позиционные и метрические задачи. - Способы перемены плоскостей проекций. Нахождение истинной величины прямой, плоскости. Преобразование прямой и плоскости в проецирующую, определения недостающих координат. - Способ вращения и способ совмещения. Нахождение истинных величин прямой и плоскости. /Лек/	1	15
2.5	Поверхности и тела. Аксонометрические проекции. - Поверхности. Геометрические тела. Многогранники, тела вращения. - Проецирование геометрических тел. Эпюры, развертки. Точки на поверхности геометрических тел. - Аксонометрические проекции. Общие сведения. Виды аксонометрических проекций. Аксонометрические оси, коэффициенты искажения. - Аксонометрия плоских фигур. - Построение окружности в аксонометрии. - Аксонометрические проекции геометрических тел. Построение аксонометрической проекции призмы пирамиды, конуса, цилиндра. Нахождение точек на поверхности различных геометрических тел. /Лек/	1	15

2.6	Пересечение поверхностей геометрических тел плоскостями. - Сечение тел плоскостью. Сечение гранных тел проецирующими плоскостями. Построение эпюров усеченных фигур. Нахождение истинных величин фигур сечения. Построение разверток усеченных геометрических тел. - Сечение тел вращения. Построение эпюров усеченных тел вращения. Фигуры сечения тел вращения (конуса и цилиндра). Нахождение истинных величин фигуры сечения. Развертки усеченных тел вращения. - Аксонометрические проекции усеченных геометрических тел. - 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/	1	15
2.7	Самостоятельная работа /Ср/	1	10

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

К зачету допускаются студенты, выполнившие все самостоятельные графические задания и контрольные работы. Во время рассмотрения графических заданий могут быть заданы любые вопросы по темам, относящимся к данному заданию.

Вопросы к зачету:

1. Вопросы по ГОСТам ЕСКД (классификационная группа «3»), что такое масштаб; форматы основные и дополнительные,
2. Правила нанесения размеров
3. Понятие о сопряжении.
4. Вопросы по аксонометрическим проекциям, виды аксонометрических проекций, коэффициент искажения.
5. Техническое черчение
6. Что такое «виды» и все, что с этим связано
7. Различные вопросы на тему «Разрезы» и «Сечения» (определение, изображения, условности и упрощения)
8. Вопросы по характеристикам различных соединений.
9. Разъемные и неразъемные соединения.
10. Вопросы по характеристикам различных соединений.
11. Сборочные чертежи.
12. Вопросы по видам документации. Различие в выполнении чертежей деталей.

5.2. Темы письменных работ

1. Линии чертежа.
2. Шрифты чертёжные.
3. Сопряжения.
4. Контрольная работа на тему «Аксонометрические проекции плоских фигур».
5. Самостоятельная графическая работа на тему «Виды, разрезы, сечения».
6. Контрольная работа на тему «Виды, разрезы, сечения».
7. Выполнение графической работы по теме «Изображение резьбовых соединений».
8. Итоговая самостоятельная работа по детализованию сборочного чертежа.

1 семестр – самостоятельные графические работы по темам:

Раздел 1.

1. Линии чертежа.

Графическая работа на формате А4 – вычерчивание по образцу различных типов линий.

2. Шрифты чертёжные.

Графическая работа на формате А4. Начертание шрифтом № 10 всего русского алфавита прописными и строчными буквами и ряда цифр от 1 до 10.

Раздел 1.

1. 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.

1. Контрольная работа на тему «Аксонометрические проекции плоских фигур».

Раздел 3.

Самостоятельная графическая работа на тему «Виды, разрезы, сечения».

1. Лист 1. Формат А3. «Сложные разрезы».

По указанным секущим плоскостям выполняются сложные разрезы.

2. Лист 2. Формат А3. «Разрезы».

Студент самостоятельно выбирает необходимые для предложенного варианта изделия разрезы.

3. Лист 3. Формат А3. «Сечения».

По указанным секущим плоскостям выполняются соответствующие сечения.

4. Контрольная работа на тему «Виды, разрезы, сечения».

Раздел 3. Выполнение графической работы по теме «Изображение резьбовых соединений». Формат А3.

По предложенному варианту необходимо соединить детали болтом, шпилькой и винтом.

Раздел 3. Итоговая самостоятельная работа по детализированию сборочного чертежа. По заданному сборочному чертежу студент выполняет 5-6 чертежей деталей со всеми требованиями, предъявляемыми к чертежу детали. К чертежу каждой детали выполняется технический рисунок (по правилам аксонометрии)
5.3. Фонд оценочных средств
см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература: 1. Боголюбов, С. К. Черчение. — М.: Машиностроение, 2000. 2. Балягин, С. Н. Черчение. Справочное пособие. — М.: АСТ – Астрель, 2005. 3. Попова, Г. Н., Алексеев, С. Ю. Машиностроительное черчение. Справочник. — СПб: Политехника, 1994. 4. Чекмарев, А. А. Начертательная геометрия и черчение. — М.: Юрайт, 2013. 5. ГОСТ. Единая Система Конструкторской Документации. — М.: Стандарты, 1995. Дополнительная литература: 1. Бриллинг, Н. С., Балягин, С. Н. Черчение. Справочное пособие. — М.: Стройиздат, 1995. 2. Волошин-Челпан, Э. К. Начертательная геометрия и инженерная графика. — М.: Академический проект, 2009. 3. Гордон, В. О., Семенцов-Огиевский, М. А. Курс начертательной геометрии. — М.: Наука, 1995. 4. Левицкий, В. С. Машиностроительное черчение. — М.: Высшая школа, 1988. 5. Чекмарев, А. А. Инженерная графика. — М.: Высшая школа, 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: 21.08.2024). 2. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 21.08.2024).

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 «Начертательная геометрия» 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»

Основы управления

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театральной техники и технологии**
Учебный план 2024 Художник-технолог сцены очная.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 7
		зачет 6
аудиторные занятия	52	
самостоятельная	56	
часов на контроль	36	

Программу составил(и):

б/с, старший преподаватель Воронина Елена Сергеевна

Рабочая программа дисциплины

Основы управления

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1123)

составлена на основании учебного плана:

2024 Художник-технолог сцены очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театральной техники и технологии

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мираков Эдуард Гариевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	В процессе освоения данного курса студенты художники-технологи – будущие руководители разного уровня постановочной части в театре и др. организаций искусств, овладевают фундаментальными научными знаниями в области менеджмента и знакомятся с современными подходами к решению практических вопросов, связанных с управлением. В курсе раскрываются социологические, психологические и организационные основы управления. Особое внимание уделяется методам обеспечения эффективности управления. Главной целью дисциплины является подготовка студентов к практической деятельности и формировании компетенций в области теории и практики управления различными сторонами постановочной деятельности организаций исполнительных искусств.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Дисциплина «Основы управления» является одной из важнейших составляющих профессиональной подготовки художников-технологов сцены. В процессе освоения данного курса студенты опираются на знания, полученные ими при изучении курсов «Технология художественного оформления спектакля», «Технология театрального производства», «Организация театрального производства», «История организации ХПЧ» и др.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История организации ХПЧ
2	Технология художественного оформления спектакля
3	Технология театрального производства (6 сем.-ЭО)
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Организация театрального дела

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	
УК-3.1: Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет свою роль в команде	
УК-3.2: Понимает особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности (выбор категорий групп людей осуществляется образовательной организацией в зависимости от целей подготовки – по возрастным особенностям, по этническому или религиозному признаку, социально незащищенные слои населения и т.п.).	
УК-3.3: Предвидит результаты (последствия) личных действий и планирует последовательность шагов для достижения заданного результата	
УК-3.4: Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в т. ч. участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов работы команды	
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)	
УК-4.1: Выбирает на государственном и иностранном (-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль делового общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами.	
УК-4.2: Использует информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках	
УК-4.3: Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) языке(ах).	
УК-4.4: Демонстрирует интегративные умения использовать диалогическое общение для сотрудничества в академической коммуникации общения: •внимательно слушая и пытаясь понять суть идей других, даже если они противоречат собственным воззрениям; •уважая высказывания других как в плане содержания, так и в плане формы; •критикуя аргументированно и конструктивно, не задевая чувств других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям взаимодействия.	
УК-4.5: Демонстрирует умение выполнять перевод профессиональных текстов с иностранного (-ых) на государственный язык и обратно.	
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	
УК-5.1: Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп.	
УК-5.2: Демонстрирует 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.	
УК-5.3: Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.	
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	

УК-6.1: Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы.
УК-6.2: Понимает важность планирования перспективных целей собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда.
УК-6.3: Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда.
УК-6.4: Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при решения поставленных задач, а также относительно полученного результата.
УК-6.5: Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков
ПКО-4: Способен провести организационно-подготовительную работу (в соответствии со специализацией)
ПКО-4.1: Планирует этапы и сроки проведения организационно-подготовительной работы в соответствии с областью своей профессиональной деятельности
ПКО-4.2: Обладает знаниями основ методологии организации слаженной работы коллектива
ПКО-4.3: Обладает комплексом знаний по подготовке и использованию документации, необходимой для проведения организационно-подготовительной работы (в соответствии со специализацией)
ПКО-4.4: Понимает систему служебных взаимоотношений и придерживается этики делового общения
ПК-3: Способен исполнять обязанности заведующего художественно-постановочной частью организации исполнительских искусств.
ПК-3.1: Понимает принципы взаимодействия подразделений внутри организационной структуры, а также специфику организации деятельности художественно-производственных мастерских и художественно- постановочной части в соответствующей области профессиональной деятельности
ПК-3.2: Планирует этапы создания внешней формы спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности
ПК-3.3: Участвует в подготовке организации проката спектаклей (концертов, представлений) на стационаре, на выездах и на гастролях в соответствии с областью профессиональной деятельности
ПК-3.4: Подбирает кадры, их расстановку и целесообразное использование в соответствии с областью профессиональной деятельности
ПК-3.5: Даёт оценку работы, как своей, так и коллег, в соответствии с областью профессиональной деятельности, соблюдая этические нормы
ПК-3.6: Обладает системным мышлением и способностью к долгосрочному стратегическому планированию жизни коллектива

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- основы структура управления; историю управленческой практики и мысли; историю и теорию науки управления; принципы эффективности деятельности организаций, организаций исполнительских искусств; принципы управления постановочной частью в театре.
3.2 Уметь:	
3.2.1	- использовать знания: основ структуры управления; истории управленческой практики и мысли; истории и теории науки управления; принципов эффективности деятельности организаций, организаций исполнительских искусств; принципов управления постановочной частью в театре, в своей профессиональной деятельности.
3.3 Владеть:	
3.3.1	- использования знаний: основ структуры управления; истории управленческой практики и мысли; истории и теории науки управления; принципов эффективности деятельности организаций, организаций исполнительских искусств; принципов управления постановочной частью в театре, в своей профессиональной деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Предмет и структура управления		
1.1	Введение. /Лек/	6	1
1.2	Междисциплинарный характер проблем управления. /Лек/	6	1
1.3	Экономика и управление. /Лек/	6	1
1.4	Социология и управление. /Лек/	6	1
1.5	Психология и управление. /Лек/	6	1
1.6	Персональный менеджмент. /Лек/	6	3

1.7	Самостоятельная работа /Ср/	6	7
	Раздел 2. История управленческой практики и мысли		
2.1	Управление в Древнем мире. /Лек/	6	1
2.2	Управление в древних цивилизациях. /Лек/	6	1
2.3	Античность. Управление в Древней Греции. /Лек/	6	1
2.4	Античность. Управление в Древнем Риме. /Лек/	6	1
2.5	Управление в Древнем Китае. /Лек/	6	1
2.6	Управление в истории Средних веков. /Лек/	6	1
2.7	Макиавелли: технология власти и лидерства. /Лек/	6	1
2.8	Управление в России. /Лек/	6	5
2.9	Управление в истории Нового времени в Европе и Америке /Лек/	6	2
2.10	Самостоятельная работа /Ср/	6	7
	Раздел 3. История и теория науки управления.		
3.1	Эволюция управленческой мысли XX века. Школа научного управления /Лек/	7	1
3.2	Школа административного управления или классическая школа. /Лек/	7	1
3.3	Школа человеческих отношений. Наука о поведении /Лек/	7	4
3.4	Наука управления (количественная школа). Современные теории. Процессный, системный, ситуативный подход. /Лек/	7	2
3.5	Развитие отечественной науки управления. /Лек/	7	2
3.6	Современные теории управления. /Лек/	7	3
3.7	Функции управления и связующие процессы. /Лек/	7	3
3.8	Групповая динамика и руководство. /Лек/	7	3
3.9	Самостоятельная работа /Ср/	7	21
	Раздел 4. Эффективность деятельности организаций. Организации исполнительских искусств. Управление постановочной частью в театре		
4.1	Жизненный цикл и организационная структура управления театра /Лек/	7	4
4.2	Управление кадрами в театре. Отбор и обучение /Лек/	7	1
4.3	Методики планирования процесса производства в театре. /Лек/	7	1
4.4	Особенности методов управления проектами в театре. /Лек/	7	1
4.5	Психологические особенности работы руководителя постановочной части театра и методики принятия решений. /Лек/	7	2
4.6	Особенности управления организаций исполнительских искусств и театральных мастерских различных организационных и организационно-правовых форм Санкт-Петербурга. /Лек/	7	2
4.7	Самостоятельная работа /Ср/	7	21
4.8	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	7	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	
5.1. Контрольные вопросы и задания	
Вопросы к зачету: 1. Предмет, методы и инструменты управления. Управление и менеджмент. 2. Определение сложной, формальной и открытой организации (ресурсы, среда, разделение труда, структура) 3. Управление и экономика. 4. Управление и социология. 5. Управление и психология. 6. Эволюция управленческой мысли. Древний мир. 7. Эволюция управленческой мысли. Античность. 8. Эволюция управленческой мысли. Средние века. 9. Макиавелли: технология власти и лидерства. 10. Эволюция управленческой мысли в России. 11. Эволюция управленческой мысли. Новое время. Вопросы к экзамену: 1. Эволюция управления как научной дисциплины. 2. Школа научного управления. 3. Административная школа. 4. Школа человеческих отношений. 5. Школа поведенческих наук. 6. Школа науки управления или количественный подход. 7. Процессный подход к управлению. 8. Системный и ситуационный подход к управлению. 9. Жизненный цикл и организационная структура театра. 10. Формальная и реальная структура управления в театре. 11. Управление кадрами в театре. Отбор и обучение. 12. Методики планирования процесса производства в театре. 13. Особенности методов управления проектами в театре. 14. Психологические особенности работы руководителя художественно-постановочной части и методы принятия решений в театре. 15. Особенности управления организаций исполнительских искусств и театральных мастерских различных организационных и организационно-правовых форм Санкт-Петербурга.	
5.2. Темы письменных работ	
не предусмотрены	
5.3. Фонд оценочных средств	
см. приложение	

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература: 1. Кравченко, А. И. История менеджмента / А. И. Кравченко. — М. : Академический проект, 2002. — 560 с. 2. Маршев, В. И. История управленческой мысли / В. И. Маршев. — М. : Инфа-М, 2005. — 731 с. 3. Мескон, М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. — М. : Дело, 1994. — 702 с. Дополнительная литература: 1. Адизес, И. Управление жизненным циклом корпорации / И. Адизес. — М. : Изд-во Манн, Иванов и Фербер, 2014. — 512 с. 2. Базанов, В. В. Технология сцены / В. В. Базанов — М. : Импульс – свет, 2005. — 408 с. 3. Базанов, В. В. Театральные здания и сооружения: структура и технология / В. В. Базанов — СПб, 2013. — 104 с. 4. Голубович, В. И. Экономическая история зарубежных стран. / В. И. Голубович. — Минск, 2002. — 592 с. 5. Гринберг, Р. С. Экономика культуры: учебник / Р. С. Гринберг. — М. : Слово, 2005. — 608 с. 6. Друкер, П. Задачи менеджмента в XXI веке / П. Друкер — М. : Вильямс, 2002. — 272 с. 7. Кравченко, А. И., Тюрина, И. О. Социология управления / А. И. Кравченко, И. О. Тюрина. — М. : Деловая книга, 2008. — 984 с. 8. Морозов, А. В. Деловая психология. / А. В. Морозов — М. : Академический проект, 2005. — 1035 с. 9. Понсов, А. Д. Конструкции и технология изготовления театральных декораций: Уч. пособие / А. Д. Понсов. — М. : Искусство, 1988. — 293 с. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 10.09.2024). 2. Электронно-библиотечная система IPRbooks. [Электронный ресурс]. URL: www.iprbookshop.ru (дата обращения: 10.09.2024). 3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, поисковые системы Rambler, Yandex, Google. 4. Официальные сайты театров Санкт-Петербурга.

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 «Основы управления» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание сопоставлению реальной практической деятельности и теоретических основ управления.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых теорий с деятельностью в конкретных театрах, в которых проходили практику студенты.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Менеджмент организации

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театральной техники и технологии**
Учебный план 2024 Художник-технолог сцены очная.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 7
		зачет 6
аудиторные занятия	52	
самостоятельная	56	
часов на контроль	36	

Программу составил(и):

б/с, старший преподаватель Воронина Елена Сергеевна

Рабочая программа дисциплины

Менеджмент организации

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1123)

составлена на основании учебного плана:

2024 Художник-технолог сцены очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театральной техники и технологии

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мираков Эдуард Гариевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	В процессе освоения данного курса студенты художники-технологи – будущие руководители разного уровня постановочной части в театре и др. организаций искусств, овладевают фундаментальными научными знаниями в области менеджмента и знакомятся с современными подходами к решению практических вопросов, связанных с управлением. В курсе раскрываются социологические, психологические и организационные основы управления. Особое внимание уделяется методам обеспечения эффективности управления. Главной целью дисциплины является подготовка студентов к практической деятельности и формировании компетенций в области теории и практики управления различными сторонами постановочной деятельности организаций исполнительных искусств.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Дисциплина «Менеджмент организации» является одной из важнейших составляющих профессиональной подготовки художников-технологов сцены. В процессе освоения данного курса студенты опираются на знания, полученные ими при изучении курсов «Введение в специальность», «Технология художественного оформления спектакля», «Технология театрального производства», «Организация театрального производства», «История организации ХПЧ» и др.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Технология художественного оформления спектакля
2	Технология театрального производства (6 сем.-ЭО)
3	История организации ХПЧ
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломный семинар
3	Преддипломная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-3: Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	
УК-3.1: Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет свою роль в команде	
УК-3.2: Понимает особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности (выбор категорий групп людей осуществляется образовательной организацией в зависимости от целей подготовки – по возрастным особенностям, по этническому или религиозному признаку, социально незащищенные слои населения и т.п.).	
УК-3.3: Предвидит результаты (последствия) личных действий и планирует последовательность шагов для достижения заданного результата	
УК-3.4: Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в т. ч. участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов работы команды	
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)	
УК-4.1: Выбирает на государственном и иностранном (-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль делового общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами.	
УК-4.2: Использует информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках	
УК-4.3: Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) языке(ах).	
УК-4.4: Демонстрирует интегративные умения использовать диалогическое общение для сотрудничества в академической коммуникации общения: •внимательно слушая и пытаясь понять суть идей других, даже если они противоречат собственным воззрениям; •уважая высказывания других как в плане содержания, так и в плане формы; •критикуя аргументированно и конструктивно, не задевая чувств других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям взаимодействия.	
УК-4.5: Демонстрирует умение выполнять перевод профессиональных текстов с иностранного (-ых) на государственный язык и обратно.	
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	
УК-5.1: Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп.	
УК-5.2: Демонстрирует 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.	
УК-5.3: Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.	

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
УК-6.1: Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы.
УК-6.2: Понимает важность планирования перспективных целей собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда.
УК-6.3: Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда.
УК-6.4: Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при решения поставленных задач, а также относительно полученного результата.
УК-6.5: Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков
ПКО-4: Способен провести организационно-подготовительную работу (в соответствии со специализацией)
ПКО-4.1: Планирует этапы и сроки проведения организационно-подготовительной работы в соответствии с областью своей профессиональной деятельности
ПКО-4.2: Обладает знаниями основ методологии организации слаженной работы коллектива
ПКО-4.3: Обладает комплексом знаний по подготовке и использованию документации, необходимой для проведения организационно-подготовительной работы (в соответствии со специализацией)
ПКО-4.4: Понимает систему служебных взаимоотношений и придерживается этики делового общения
ПК-3: Способен исполнять обязанности заведующего художественно-постановочной частью организации исполнительских искусств.
ПК-3.1: Понимает принципы взаимодействия подразделений внутри организационной структуры, а также специфику организации деятельности художественно-производственных мастерских и художественно- постановочной части в соответствующей области профессиональной деятельности
ПК-3.2: Планирует этапы создания внешней формы спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности
ПК-3.3: Участвует в подготовке организации проката спектаклей (концертов, представлений) на стационаре, на выездх и на гастролях в соответствии с областью профессиональной деятельности
ПК-3.4: Подбирает кадры, их расстановку и целесообразное использование в соответствии с областью профессиональной деятельности
ПК-3.5: Даёт оценку работы, как своей, так и коллег, в соответствии с областью профессиональной деятельности, соблюдая этические нормы
ПК-3.6: Обладает системным мышлением и способностью к долгосрочному стратегическому планированию жизни коллектива

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.2	Уметь:
3.2.1	- провести монтажную репетицию драматического или музыкального спектакля (концерта, представления);
3.3	Владеть:
3.3.1	- способностью руководить подразделениями драматического или музыкального театра (концертной организации, цирка, других организаций), изготавливающими материальное оформление спектаклей (концертов, представлений) или обеспечивающими их эксплуатацию;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Предмет и структура управления		
1.1	Введение /Лек/	6	2
1.2	Междисциплинарный характер проблем управления /Лек/	6	2
1.3	Экономика и управление /Лек/	6	2
1.4	Социология и управление /Лек/	6	2
1.5	Психология и управление /Лек/	6	2
1.6	Персональный менеджмент /Лек/	6	4
1.7	Самостоятельная работа /Ср/	6	14
	Раздел 2. История и теория науки управления		

2.1	Эволюция управленческой мысли XX века. Школа научного управления /Лек/	6	2
2.2	Школа административного управления или классическая школа /Лек/	6	2
2.3	Школа человеческих отношений. Наука о поведении /Лек/	6	2
2.4	Наука управления (количественная школа). Современные теории. Процессный, системный, ситуативный подход /Лек/	6	2
2.5	Развитие отечественной науки управления /Лек/	7	2
2.6	Современные теории управления /Лек/	7	2
2.7	Функции управления и связующие процессы /Лек/	7	4
2.8	Групповая динамика и руководство /Лек/	7	2
2.9	Самостоятельная работа /Ср/	7	21
	Раздел 3. Эффективность деятельности организаций. Организации исполнительских искусств. Управление постановочной частью в театре		
3.1	Жизненный цикл и организационная структура управления театра /Лек/	7	3
3.2	Управление кадрами в театре. Отбор и обучение /Лек/	7	3
3.3	Методики планирования процесса производства в театре /Лек/	7	3
3.4	Особенности методов управления проектами в театре /Лек/	7	5
3.5	Психологические особенности работы руководителя постановочной части театра и методики принятия решений /Лек/	7	3
3.6	Особенности управления организаций исполнительских искусств и театральных мастерских различных организационных и организационно-правовых форм Санкт-Петербурга /Лек/	7	3
3.7	Самостоятельная работа /Ср/	7	21
3.8	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	7	36

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Предмет, методы и инструменты управления. Управление и менеджмент.
2. Определение сложной, формальной и открытой организации (ресурсы, среда, разделение труда, структура)
3. Управление и экономика.
4. Управление и социология.
5. Управление и психология.
6. Эволюция управленческой мысли. Древний мир.
7. Эволюция управленческой мысли. Античность.
8. Эволюция управленческой мысли. Средние века.
9. Макиавелли: технология власти и лидерства.
10. Эволюция управленческой мысли в России.
11. Эволюция управленческой мысли. Новое время.

Вопросы к экзамену:

1. Эволюция управления как научной дисциплины.
2. Школа научного управления.
3. Административная школа.
4. Школа человеческих отношений.
5. Школа поведенческих наук.
6. Школа науки управления или количественный подход.
7. Процессный подход к управлению.
8. Системный и ситуационный подход к управлению.
9. Жизненный цикл и организационная структура театра.
10. Формальная и реальная структура управления в театре.
11. Управление кадрами в театре. Отбор и обучение.
12. Методики планирования процесса производства в театре.
13. Особенности методов управления проектами в театре.
14. Психологические особенности работы руководителя художественно-постановочной части и методы принятия решений в театре.
15. Особенности управления организаций исполнительских искусств и театральных мастерских различных организационных и организационно-правовых форм Санкт-Петербурга.

5.2. Темы письменных работ
не предусмотрены
5.3. Фонд оценочных средств
см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература: 1. Кравченко, А. И. История менеджмента / А. И. Кравченко. — М. : Академический проект, 2002. — 560 с. 2. Маршев, В. И. История управленческой мысли / В. И. Маршев. — М. : Инфа-М, 2005. — 731 с. 3. Мескон, М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. — М. : Дело, 1994. — 702 с. Дополнительная литература: 1. Адизес, И. Управление жизненным циклом корпорации. / И. Адизес. — М. : Изд-во Манн, Иванов и Фербер, 2014. — 512 с. 2. Базанов, В. В. Технология сцены. / В. В. Базанов — М. : Импульс – свет, 2005. — 408 с. 3. Базанов, В. В. Театральные здания и сооружения: структура и технология / В. В. Базанов. — СПб, 2013. — 104 с. 4. Голубович, В. И. Экономическая история зарубежных стран / В. И. Голубович. — Минск, 2002. — 592 с. 5. Гринберг, Р. С. Экономика культуры: учебник / Р. С. Гринберг. — М. : Слово, 2005. — 608 с. 6. Друкер, П. Задачи менеджмента в XXI веке. / П. Друкер — М. : Вильямс, 2002. — 272 с. 7. Кравченко, А. И., Тюрина, И. О. Социология управления. / А. И. Кравченко, И. О. Тюрина. — М. : Деловая книга, 2008. — 984 с. 8. Морозов, А. В. Деловая психология. / А. В. Морозов — М. : Академический проект, 2005. — 1035 с. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 1. Информационный портал Адизес - инфо. [Электронный ресурс]. URL: https://www.twitter.com/adizes_info/ (дата обращения: 01.09.2024) 2. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 01.09.2024). 3. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 01.09.2024). 4. Электронно-библиотечная система IPRbooks. [Электронный ресурс]. URL: www.iprbookshop.ru (дата обращения: 01.09.2023). 5. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, поисковые системы Rambler, Yandex, Google. 6. Официальные сайты театров Санкт-Петербурга.

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 «Менеджмент организации» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание сопоставлению реальной практической деятельности и теоретических основ управления. Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых теорий с деятельностью в конкретных театрах, в которых проходили практику студенты. 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»

Технология художественно-светового оформления спектакля

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театральной техники и технологии**
Учебный план 2024 Художник-технолог сцены очная.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 7
		контрольная работа 7
		зачет с оценкой 8
аудиторные занятия	42	
самостоятельная	66	

Программу составил(и):

член Союза театральных деятелей Российской Федерации, доцент Андрияшин Сергей Семенович

Рабочая программа дисциплины

Технология художественно-светового оформления спектакля

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1123)

составлена на основании учебного плана:

2024 Художник-технолог сцены очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театральной техники и технологии

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мираков Эдуард Гариевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель данного курса – максимальное освоение будущим художником-технологом сцены знаний современных технологий и навыков их применения при разработке и воплощению световой партитуры спектакля.
2	Задачи: Изучая данный курс, студенты должны познать сущность и последовательность технологических процессов, закономерности творческо-производственного процесса, методы формирования и планирования технических решений при работе над спектаклем в качестве художника по свету, используя при этом научно обоснованные методы и современное оборудование.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История русского ИЗО
2	Устройство и оборудование сцены
3	История зарубежного ИЗО
4	Сценографическая композиция
5	Технология театрального производства (6 сем.-ЭО)
6	Эксплуатационная практика
7	Рисунок и живопись
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	
УК-1.1: Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи.	
УК-1.2: Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи.	
УК-1.3: Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки.	
УК-1.4: Грамотно, логично, аргументировано формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности.	
УК-1.5: Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи.	
ПКО-1: Способен к воплощению и реализации внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) или его компонентов	
ПКО-1.1: Планирует этапы воплощения и реализации составляющих внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности	
ПКО-1.2: Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и технологиях, используемых при производстве и эксплуатации компонентов сценического оформления в соответствии с областью профессиональной деятельности	
ПКО-1.3: Выбирает и использует оптимальные выразительные средства в профессиональной деятельности	
ПКО-1.4: Понимает специфику работы в творческом сотрудничестве с авторами и другими создателями драматического или музыкального спектакля (концерта, представления)	
ПКО-1.5: Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд	
ПКО-1.6: Применяет технические и технологические знания при реализации внешней художественной формы авторского проекта, в соответствующей области профессиональной деятельности	
ПКО-2: Способен к разработке самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления) или его компонентов, составленного ответственным за него лицом (в соответствии со специализацией – художником-постановщиком, режиссёром-постановщиком) профессиональной организации исполнительских искусств (в соответствии со специализацией – драматический или музыкальный театр).	
ПКО-2.1: Использует знания всех составляющих комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления) и их особенности в соответствующей области профессиональной деятельности	
ПКО-2.2: Способен работать с проектной и рабочей технической и технологической документацией в профессиональной области	
ПКО-2.3: Осуществляет поиск актуальной информации о материальных компонентах, необходимых для технологического воплощения авторского проекта в соответствующей области профессиональной деятельности	
ПКО-2.4: Использует различные компьютерные программы для создания документации, получения, хранения, переработки информации в профессиональной области	

ПК-1: Способен ориентироваться в истории, теории и технологии сценического оформления спектакля
ПК-1.1: Использует знания истории творческого наследия выдающихся мастеров сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, представления) в своей профессиональной области
ПК-1.2: Анализирует сценическое оформление, опираясь на знания истории театрального искусства
ПК-1.3: Ориентируется в современном российском и мировом театральном процессе
ПК-2: Способен использовать новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов в технологических разработках, соответствующих области профессиональной деятельности
ПК-2.1: Ориентируется в истории развития сцены, сценической техники и технологии в своей профессиональной области
ПК-2.2: Осуществляет выбор оптимальных технологий и материалов, используя, в том числе, новейшие достижения в области сценической техники, технологии и новых материалов в соответствующей профессиональной области
ПК-2.3: Владеет навыком поиска актуальной информации о применении новых технологий в соответствующей профессиональной области

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- историю возникновения светового оформления от греческого театра до Станиславского;
3.1.2	- виды и предназначение современной световой аппаратуры;
3.1.3	- организацию работы осветительского цеха;
3.1.4	- роль художника по свету в театрально творческом процессе;
3.2 Уметь:	
3.2.1	- применять знания об: истории возникновения светового оформления от греческого театра до Станиславского; виды и предназначение современной световой аппаратуры; организацию работы осветительского цеха; роль художника по свету в театрально творческом процессе, для осуществления своей профессиональной деятельности;
3.3 Владеть:	
3.3.1	- иметь навыки применения знаний об: истории возникновения светового оформления от греческого театра до Станиславского; виды и предназначение современной световой аппаратуры; организацию работы осветительского цеха; роль художника по свету в театрально творческом процессе, для осуществления 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/	7	0,5
1.2	От Станиславского до 60 годов 20 века. /Пр/	7	0,5
1.3	Современные технологии оформления. /Пр/	7	1
1.4	Самостоятельная работа. /Ср/	7	12
	Раздел 2. Виды и предназначение современной световой аппаратуры		
2.1	Размещение световой аппаратуры в сценическом пространстве. /Пр/	7	1
2.2	Виды светового освещения сцены. /Пр/	7	1
2.3	Световая аппаратура заливочного освещения. /Пр/	7	1
2.4	Линзовые театральные прожектора. /Пр/	7	1
2.5	Безлинзовые прожектора (PAR). /Пр/	7	2
2.6	Профильные прожектора. /Пр/	7	2
2.7	Динамические прожектора. /Пр/	7	2
2.8	Приборы световых эффектов. /Пр/	7	2
2.9	Системы управления светом. /Пр/	7	2
2.10	Основные типы освещения. /Пр/	7	2

2.11	Освещение декораций. /Пр/	7	2
2.12	Световые фильтры. /Пр/	7	2
2.13	Самостоятельная работа /Ср/	7	15
Раздел 3. Организация работы осветительского цеха			
3.1	Структура осветительского цеха. /Пр/	7	2
3.2	Работа цеха над новыми постановками и спектаклями текущего репертуара. /Пр/	7	2
3.3	Документация к световому оформлению спектакля. /Пр/	7	2
3.4	Техника безопасности. /Пр/	7	2
3.5	Самостоятельная работа /Ср/	7	15
Раздел 4. Роль художника по свету в театрально творческом процессе			
4.1	Световой образ спектакля. /Пр/	8	1
4.2	Совместная работа с режиссером и художником постановщиком. /Пр/	8	1
4.3	От макета до чернового прогона. /Пр/	8	1
4.4	Предварительная работа по подготовке светового оформления. /Пр/	8	1
4.5	Работа над световыми эффектами. /Пр/	8	2
4.6	Особенности оформления драматических спектаклей. Светомонтировочные репетиции. /Пр/	8	2
4.7	Особенности светового оформления на малых сценах. /Пр/	8	2
4.8	Адаптация световой партитуры при гастролях и выездных спектаклях. /Пр/	8	2
4.9	Самостоятельная работа /Ср/	8	24

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. Вопросы к зачету с оценкой: 1. Освещения декораций. 2. Особенности освещения (шоу, музыкальные спектакли, драматические). 3. Цифровые системы управления светом. Приборы с цифровым управлением. 4. Светодиодные приборы освещения. 5. Взаимодействие художника по свету с режиссером и художником постановщиком. 6. Световой паспорт спектакля. 7. Особенности организации работы осветительского цеха. 8. Световые спецэффекты.	
5.2. Темы письменных работ	
Задание для контрольных работ: 1. История возникновения светового оформления в театре.	
5.3. Фонд оценочных средств	
см. приложение	

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Базанов, В. В. Техника изготовления театральных декораций / В. В. Базанов. — М. : Искусство, 1961. — 93 с.
2. Бронников, А. Театральные световые эффекты / А. Бронников. — М. : Искусство, 1962. — 96 с.
3. Исмагилов, Д. Г. Театральное освещение / Д. Г. Исмагилов, Е. П. Древалева. — М.: ЗАО «ДОКА Медиа», 2015. — 360 с.
4. 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.
5. Мюллер, В. Н. Определение видимости декораций на сцене театра / В. Н. Мюллер. — М. : Искусство, 1946. — 35 с.

Дополнительная литература:

1. Базанов, В. В. «Эффект движения» Г. Крега. — «Сценическая техника и технология» / В.В. Базанов. — 1983, № 6.
2. Извеков, Н. П. Сцена. Т-2. Свет на сцене / Н. П. Извеков. — М. : Искусство, 1940. — 428 с.
3. Эскузович, И. В. Техника театральной сцены в прошлом и настоящем / И. В. Эскузович. — Л. : Прибой, 1930. — 398 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: 01.07.2024).
2. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.rosmintrud.ru/> (дата обращения: 21.07.2024).
3. ДОКА центр. Генеральный подрядчик по сценическим технологиям. [Электронный ресурс]. URL: <http://www.doka.ru/> (дата обращения: 12.07.2024).
4. Информационный портал «Охрана труда. Техника безопасности». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.tehbez.ru/> (дата обращения: 21.07.2024).

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 «Технология художественно-светового оформления спектакля» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению литературы по теме.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых вопросов, примеров ситуаций с ситуациями в конкретных творческих организациях, в которых работали или проходили практику студенты.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Световая партитура

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театральной техники и технологии**
Учебный план 2024 Художник-технолог сцены очная.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 7
		контрольная работа 7
		зачет с оценкой 8
аудиторные занятия	42	
самостоятельная	66	

Программу составил(и):

член Союза театральных деятелей РФ, доцент Андрияшин Сергей Семенович

Рабочая программа дисциплины

Световая партитура

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1123)

составлена на основании учебного плана:

2024 Художник-технолог сцены очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театральной техники и технологии

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мираков Эдуард Гариевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель данного курса – максимальное освоение базовых знаний принципов разработки, анализа, составлению и воплощению световой партитуры спектакля.
2	Изучая данный курс, студенты должны познать основные методы анализа, составления и воплощения световой партитуры спектакля.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Технология театрального производства (6 сем.-ЭО)
2	Эксплуатационная практика
3	Сценографическая композиция
4	Рисунок и живопись
5	Устройство и оборудование сцены
6	История зарубежного ИЗО
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	
УК-1.1: Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи.	
Анализирует задачу предмета "Световая партитура", выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи	
УК-1.2: Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи.	
Находит и критически анализирует информацию по световой партитуре, необходимую для решения поставленной задачи	
УК-1.3: Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки.	
Рассматривает возможные варианты решения задачи по световой партитуре, оценивая их достоинства и недостатки	
УК-1.4: Грамотно, логично, аргументировано формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности.	
Грамотно, логично, аргументировано формирует собственные суждения и оценки по световой партитуре. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности	
УК-1.5: Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи.	
Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи по световой партитуре.	
ПКО-1: Способен к воплощению и реализации внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) или его компонентов	
ПКО-1.1: Планирует этапы воплощения и реализации составляющих внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности	
ПКО-1.2: Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и технологиях, используемых при производстве и эксплуатации компонентов сценического оформления в соответствии с областью профессиональной деятельности	
ПКО-1.3: Выбирает и использует оптимальные выразительные средства в профессиональной деятельности	
ПКО-1.4: Понимает специфику работы в творческом сотрудничестве с авторами и другими создателями драматического или музыкального спектакля (концерта, представления)	
ПКО-1.5: Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд	
ПКО-1.6: Применяет технические и технологические знания при реализации внешней художественной формы авторского проекта, в соответствующей области профессиональной деятельности	
ПКО-2: Способен к разработке самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления) или его компонентов, составленного ответственным за него лицом (в соответствии со специализацией – художником-постановщиком, режиссёром-постановщиком) профессиональной организации исполнительских искусств (в соответствии со специализацией – драматический или музыкальный театр).	

ПКО-2.1: Использует знания всех составляющих комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления) и их особенности в соответствующей области профессиональной деятельности
ПКО-2.2: Способен работать с проектной и рабочей технической и технологической документацией в профессиональной области
ПКО-2.3: Осуществляет поиск актуальной информации о материальных компонентах, необходимых для технологического воплощения авторского проекта в соответствующей области профессиональной деятельности
ПКО-2.4: Использует различные компьютерные программы для создания документации, получения, хранения, переработки информации в профессиональной области
ПК-1: Способен ориентироваться в истории, теории и технологии сценического оформления спектакля
ПК-1.1: Использует знания истории творческого наследия выдающихся мастеров сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, представления) в своей профессиональной области
ПК-1.2: Анализирует сценическое оформление, опираясь на знания истории театрального искусства
ПК-1.3: Ориентируется в современном российском и мировом театральном процессе
ПК-2: Способен использовать новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов в технологических разработках, соответствующих области профессиональной деятельности
ПК-2.1: Ориентируется в истории развития сцены, сценической техники и технологии в своей профессиональной области
ПК-2.2: Осуществляет выбор оптимальных технологий и материалов, используя, в том числе, новейшие достижения в области сценической техники, технологии и новых материалов в соответствующей профессиональной области
ПК-2.3: Владеет навыком поиска актуальной информации о применении новых технологий в соответствующей профессиональной области

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	- историю возникновения светового оформления от греческого театра до Станиславского;
3.1.2	- виды и предназначение современной световой аппаратуры;
3.1.3	- организацию работы осветительского цеха;
3.1.4	- роль художника по свету в театрально творческом процессе;
3.2	Уметь:
3.2.1	- применять знания об: истории возникновения светового оформления от греческого театра до Станиславского; видах и предназначении современной световой аппаратуры; организации работы осветительского цеха; роли художника по свету в театрально творческом процессе, для осуществления своей профессиональной деятельности.
3.3	Владеть:
3.3.1	- иметь навыки применения знаний об: истории возникновения светового оформления от греческого театра до Станиславского; видах и предназначении современной световой аппаратуры; организации работы осветительского цеха; роли художника по свету в театрально творческом процессе, для осуществления 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/	7	0,5
1.2	От Станиславского до 60 годов 20 века. /Пр/	7	0,5
1.3	Современные технологии оформления. /Пр/	7	1
1.4	Самостоятельная работа /Ср/	7	5

	Раздел 2. Виды и предназначение современной световой аппаратуры		
2.1	Размещение световой аппаратуры в сценическом пространстве. /Пр/	7	1
2.2	Виды светового освещения сцены. /Пр/	7	1
2.3	Световая аппаратура заливочного освещения. /Пр/	7	1
2.4	Линзовые театральные прожектора. /Пр/	7	1
2.5	Безлинзовые прожектора (PAR). /Пр/	7	2
2.6	Профильные прожектора. /Пр/	7	2
2.7	Динамические прожектора. /Пр/	7	2
2.8	Приборы световых эффектов. /Пр/	7	2
2.9	Системы управления светом. /Пр/	7	2
2.10	Основные типы освещения. /Пр/	7	2
2.11	Освещение декораций. /Пр/	7	2
2.12	Световые фильтры. /Пр/	7	2
2.13	Самостоятельная работа /Ср/	7	25
	Раздел 3. Организация работы осветительского цеха		
3.1	Структура осветительского цеха. /Пр/	7	2
3.2	Работа цеха над новыми постановками и спектаклями текущего репертуара. /Пр/	7	2
3.3	Документация к световому оформлению спектакля. /Пр/	7	2
3.4	Техника безопасности. /Пр/	7	2
3.5	Самостоятельная работа /Ср/	7	12
	Раздел 4. Роль художника по свету в театрально творческом процессе		
4.1	Световой образ спектакля. /Пр/	8	1,5
4.2	Совместная работа с режиссером и художником постановщиком. /Пр/	8	1,5
4.3	От макета до чернового прогона. /Пр/	8	1,5
4.4	Предварительная работа по подготовке светового оформления. /Пр/	8	1,5
4.5	Работа над световыми эффектами. /Пр/	8	1,5
4.6	Особенности оформления драматических спектаклей. Светомонтировочные репетиции. /Пр/	8	1,5
4.7	Особенности светового оформления на малых сценах. /Пр/	8	1,5
4.8	Адаптация световой партитуры при гастролях и выездных спектаклях. /Пр/	8	1,5
4.9	Самостоятельная работа /Ср/	8	24

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. Вопросы к зачету с оценкой: 1. Освещения декораций. 2. Особенности освещения (шоу, музыкальные спектакли, драматические). 3. Цифровые системы управления светом. Приборы с цифровым управлением. 4. Светодиодные приборы освещения. 5. Взаимодействие художника по свету с режиссером и художником постановщиком. 6. Световой паспорт спектакля. 7. Особенности организации работы осветительского цеха. 8. Световые спецэффекты.	
5.2. Темы письменных работ	
Задание для контрольных работ: 1. История возникновения светового оформления в театре.	
5.3. Фонд оценочных средств	
см. приложение	

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература: 1. Базанов, В. В. Техника изготовления театральных декораций / В. В. Базанов. — М. : Искусство, 1961. — 93 с. 2. Бронников, А. Театральные световые эффекты / А. Бронников. — М. : Искусство, 1962. — 96 с. 3. Исмагилов, Д. Г. Театральное освещение / Д. Г. Исмагилов, Е. П. Древалева. — М.: ЗАО «ДОКА Медиа», 2015. — 360 с. 4. 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. 5. Мюллер, В. Н. Определение видимости декораций на сцене театра / В. Н. Мюллер. — М. : Искусство, 1946. — 35 с. Дополнительная литература: 1. Базанов, В. В. «Эффект движения» Г. Крега. — «Сценическая техника и технология» / В.В. Базанов. — 1983, № 6. 2. Извеков, Н. П. Сцена. Т-2. Свет на сцене / Н. П. Извеков. — М. : Искусство, 1940. — 428 с. 3. Экскузович, И. В. Техника театральной сцены в прошлом и настоящем / И. В. Экскузович. — Л. : Прибой, 1930. — 398 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: 01.10.2024). 2. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rosmintrud.ru/ (дата обращения: 21.10.2024). 3. ДОКА центр. Генеральный подрядчик по сценическим технологиям. [Электронный ресурс]. URL: http://www.doka.ru/ (дата обращения: 12.10.2024). 4. Информационный портал «Охрана труда. Техника безопасности». [Электронный ресурс]. URL: http://www.tehbez.ru/ (дата обращения: 21.09.2024).

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 «Световая партитура» 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»

Театральный грим

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театральной техники и технологии**
Учебный план 2024 Художник-технолог сцены очная.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 8
аудиторные занятия	24	
самостоятельная	48	

Программу составил(и):

член Союза театральных деятелей РФ, член Союза художников России, профессор Разумов Владимир Николаевич

Рабочая программа дисциплины

Театральный грим

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1123)

составлена на основании учебного плана:

2024 Художник-технолог сцены очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театральной техники и технологии

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мираков Эдуард Гариевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Курс данной дисциплины призван способствовать подготовке будущих высококвалифицированных специалистов в области театрально-постановочной практики.
2	Задачи: задача курса – познакомить студентов с основными художественными направлениями моды в области причесок и технологии театрального грима.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История русского театра
2	История зарубежного театра
3	Рисунок и живопись
4	История русского ИЗО
5	История зарубежного ИЗО
6	История костюма
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	
УК-1.1: Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи.	
УК-1.2: Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи.	
УК-1.3: Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки.	
УК-1.4: Грамотно, логично, аргументировано формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности.	
УК-1.5: Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи.	
ПКО-1: Способен к воплощению и реализации внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) или его компонентов	
ПКО-1.1: Планирует этапы воплощения и реализации составляющих внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности	
ПКО-1.2: Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и технологиях, используемых при производстве и эксплуатации компонентов сценического оформления в соответствии с областью профессиональной деятельности	
ПКО-1.3: Выбирает и использует оптимальные выразительные средства в профессиональной деятельности	
ПКО-1.4: Понимает специфику работы в творческом сотрудничестве с авторами и другими создателями драматического или музыкального спектакля (концерта, представления)	
ПКО-1.5: Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд	
ПКО-1.6: Применяет технические и технологические знания при реализации внешней художественной формы авторского проекта, в соответствующей области профессиональной деятельности	
ПК-1: Способен ориентироваться в истории, теории и технологии сценического оформления спектакля	
ПК-1.1: Использует знания истории творческого наследия выдающихся мастеров сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, представления) в своей профессиональной области	
ПК-1.2: Анализирует сценическое оформление, опираясь на знания истории театрального искусства	
ПК-1.3: Ориентируется в современном российском и мировом театральном процессе	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	- знать виды и материалы современного грима, владеть техникой гримирования, иметь представление о технике изготовления постижерских элементов, усвоить основные требования к гримерно-постижерскому цеху.
3.2	Уметь:
3.2.1	- использовать знания о видах и материалах современного грима, технике гримирования, технике изготовления постижерских элементов, основных требованиях к гримерно-постижерскому цеху, при осуществлении своей профессиональной деятельности
3.3	Владеть:

3.3.1	- использования знаний о видах и материалах современного грима, технике гримирования, технике изготовления постижерских элементов, основных требованиях к гримерно-постижерскому цеху, 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	Основные сведения о гриме и косметике. /Пр/	8	2
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	8	4
	Раздел 2. Искусство грима Древнего мира.		
2.1	Искусство грима Древнего Египта. Искусство грима Древней Греции. Искусство грима Древнего Рима. /Пр/	8	2
2.2	Самостоятельная работа. /Ср/	8	4
	Раздел 3. Искусство грима в Средневековье в странах Западной Европы.		
3.1	Искусство грима в Средневековье в странах Западной Европы. /Пр/	8	2
3.2	Самостоятельная работа /Ср/	8	4
	Раздел 4. Искусство грима в эпоху Возрождения в странах Западной Европы.		
4.1	Искусство грима в эпоху Возрождения в странах Западной Европы. /Пр/	8	2
4.2	Самостоятельная работа /Ср/	8	4
	Раздел 5. Искусство грима в Китае, Японии и Индии.		
5.1	Искусство грима в Китае, Японии и Индии. /Пр/	8	2
5.2	Самостоятельная работа. /Ср/	8	4
	Раздел 6. Реформа театрального грима в конце XVIII в.		
6.1	Реформа театрального грима в конце XVIII в. /Пр/	8	2
6.2	Самостоятельная работа /Ср/	8	4
	Раздел 7. Особенности грима в театрах различных жанров, кино, эстраде и цирке.		
7.1	Особенности грима в театрах различных жанров, кино, эстраде и цирке. /Пр/	8	2
7.2	Самостоятельная работа /Ср/	8	4
	Раздел 8. Технология изготовления париков, бород, усов, бровей.		
8.1	Классические материалы для париков. Синтетические и нетрадиционные материалы для париков. Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к постижерским изделиям. /Пр/	8	4
8.2	Самостоятельная работа /Ср/	8	8
	Раздел 9. Виды грима.		
9.1	Виды грима. /Пр/	8	2
9.2	Самостоятельная работа. /Ср/	8	4
	Раздел 10. Скульптурно-объемный грим. Налепки и наклейки.		
10.1	Материалы для создания скульптурно-объемного грима. Нормы расхода гримировальных материалов. /Пр/	8	2
10.2	Самостоятельная работа /Ср/	8	6
	Раздел 11. Работа гримера с художником спектакля и актером.		
11.1	Работа гримера с художником спектакля и актером. /Пр/	8	2

11.2	Самостоятельная работа /Ср/	8	2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	
5.1. Контрольные вопросы и задания	
Вопросы к зачету: 1. Грим Древнего Египта. 2. Грим Древней Греции. 3. Грим Древнего Рима. 4. Грим Китая. 5. Грим Японии. 6. Грим Индии. 7. Грим средневековой Западной Европы. 8. Реформа театрального грима конца XVIII в. 9. Виды грима. 10. Налепки. Техника наlepки гуммоза. 11. Налепки из ваты. 12. Налепки из синтетических материалов. 13. Разновидности париков. 14. Традиционные материалы для изготовления париков. 15. Использование крепе и треса в работе над париком. 16. Волосяные наклейки. 17. Моделирование формы усов, бород и бакенбардов. 18. Особенности натуральных и синтетических волос. 19. Чистка и содержание постижерских изделий. 20. Оборудование гримерно-постижерского цеха. 21. Санитарно-гигиенические требования к гриму. 22. Инструменты гримера. 23. Влияние театрального света на грим. 24. Грим и костюм. 25. Работа гримера с художником-постановщиком. 26. Работа гримера при прокате спектаклей текущего репертуара. 27. Грим в театрах различных жанров. 28. Схема грима молодого лица. 29. Схема грима старого лица. 30. Техника подтяжки.	
5.2. Темы письменных работ	
не предусмотрены	
5.3. Фонд оценочных средств	
см. приложение	

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Бейган, Л. Грим для театра, кино и телевидения. Практическое руководство в фотографиях / Л. Бейган. — М. : Искусство, 1997. — 176 с.
2. Брун, В. История костюма (от древности до Нового времени) / В. Брун, Тильке, М. — М. : ЭКСМОЭ, 1995. — 462 с.
3. Непейвода, С. И. Грим / С. И. Непейвода. — М. : Планета музыки, 2015. — 124 с.

Дополнительная литература:

1. Лебединский, П. Энциклопедия сценического самообразования. Грим / П. Лебединский, В. Лачинов. — СПб. : Либроком, 201. — 304 с.
2. Воскресенский, А. Сценический грим. Руководство для артистов и любителей / А. Воскресенский. — СПб., 1910. — 371 с.

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

1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, поисковые системы Rambler, Yandex, Google.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Ауд. 110	1. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. 2. Комплект гримировальных столов, соответствующий наполняемости групп студентов. 3. Гримировальные наборы и косметические средства. 4. 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 «Театральный грим» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению рекомендованной литературы, обращать серьезное внимание на сценический грим при просмотре спектаклей, организацию гримерных цехов – во время производственных практик.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Театральный постиж

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театральной техники и технологии**
Учебный план 2024 Художник-технолог сцены очная.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 8
аудиторные занятия	24	
самостоятельная	48	

Программу составил(и):

член Союза художников России, член Союза театральных деятелей Российской Федерации, профессор Разумов Владимир Николаевич

Рабочая программа дисциплины

Театральный постиж

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1123)

составлена на основании учебного плана:

2024 Художник-технолог сцены очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театральной техники и технологии

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мираков Эдуард Гариевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Курс данной дисциплины призван способствовать подготовке будущих высококвалифицированных специалистов в области театрально-постановочной практики.
2	Задачи: Задача курса – познакомить студентов с основными художественными направлениями моды в области причесок и постижа.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История русского театра
2	История зарубежного театра
3	История русского ИЗО
4	Рисунок и живопись
5	История зарубежного ИЗО
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	
УК-1.1: Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи.	
УК-1.2: Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи.	
УК-1.3: Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки.	
УК-1.4: Грамотно, логично, аргументировано формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности.	
УК-1.5: Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи.	
ПКО-1: Способен к воплощению и реализации внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) или его компонентов	
ПКО-1.1: Планирует этапы воплощения и реализации составляющих внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности	
ПКО-1.2: Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и технологиях, используемых при производстве и эксплуатации компонентов сценического оформления в соответствии с областью профессиональной деятельности	
ПКО-1.3: Выбирает и использует оптимальные выразительные средства в профессиональной деятельности	
ПКО-1.4: Понимает специфику работы в творческом сотрудничестве с авторами и другими создателями драматического или музыкального спектакля (концерта, представления)	
ПКО-1.5: Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд	
ПКО-1.6: Применяет технические и технологические знания при реализации внешней художественной формы авторского проекта, в соответствующей области профессиональной деятельности	
ПК-1: Способен ориентироваться в истории, теории и технологии сценического оформления спектакля	
ПК-1.1: Использует знания истории творческого наследия выдающихся мастеров сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, представления) в своей профессиональной области	
ПК-1.2: Анализирует сценическое оформление, опираясь на знания истории театрального искусства	
ПК-1.3: Ориентируется в современном российском и мировом театральном процессе	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	знать виды и материалы современного постижа, иметь представление о технике театрального грима, усвоить основные требования к гримерно-постижерскому цеху.
3.2	Уметь:
3.2.1	использовать знания видов и материалов современного постижа, техники театрального грима, основных требований к гримерно-постижерскому цеху, при осуществлении своей профессиональной деятельности.
3.3	Владеть:
3.3.1	использования знаний видов и материалов современного постижа, техники театрального грима, основных требований к гримерно-постижерскому цеху, 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	Основные сведения о гриме и постиже /Пр/	8	2
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	8	4
	Раздел 2. Искусство грима Древнего мира.		
2.1	Искусство грима и постижа Древнего Египта. Искусство грима и постижа Древней Греции. Искусство грима и постижа Древнего Рима. /Пр/	8	2
2.2	Самостоятельная работа /Ср/	8	4
	Раздел 3. Искусство грима и постижа в Средневековье в странах Западной Европы.		
3.1	Искусство грима и постижа в Средневековье в странах Западной Европы. /Пр/	8	2
3.2	Самостоятельная работа /Ср/	8	4
	Раздел 4. Искусство грима и постижа в эпоху Возрождения в странах Западной Европы.		
4.1	Искусство грима и постижа в эпоху Возрождения в странах Западной Европы. /Пр/	8	2
4.2	Самостоятельная работа /Ср/	8	4
	Раздел 5. Искусство грима и постижа в Китае, Японии и Индии.		
5.1	Искусство грима и постижа в Китае, Японии и Индии. /Пр/	8	2
5.2	Самостоятельная работа /Ср/	8	4
	Раздел 6. Реформа театрального грима в конце XVIII в.		
6.1	Реформа театрального грима в конце XVIII в. /Пр/	8	2
6.2	Самостоятельная работа /Ср/	8	4
	Раздел 7. Особенности грима и постижа в театрах различных жанров, кино, эстраде и цирке.		
7.1	Особенности грима и постижа в театрах различных жанров, кино, эстраде и цирке. /Пр/	8	2
7.2	Самостоятельная работа /Ср/	8	4
	Раздел 8. Технология изготовления элементов постижа (парики, накладок, наклеек, налпок и др.)		
8.1	Классические материалы для элементов постижа. Синтетические и нетрадиционные материалы для парику, накладок, наклеек, налпок и др. Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к постижерским изделиям. /Пр/	8	2
8.2	Самостоятельная работа /Ср/	8	4
	Раздел 9. Виды грима.		
9.1	Виды грима /Пр/	8	2
9.2	Самостоятельная работа /Ср/	8	4
	Раздел 10. Скульптурно-объемный, пластический грим.		
10.1	Материалы для создания скульптурно-объемного, пластического грима. Нормы расхода применяемых материалов. /Пр/	8	4
10.2	Самостоятельная работа /Ср/	8	6
	Раздел 11. Работа гримера- постижера с художником спектакля и актером.		
11.1	Работа гримера- постижера с художником спектакля и актером. /Пр/	8	2
11.2	Самостоятельная работа /Ср/	8	6

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	
5.1. Контрольные вопросы и задания	
Вопросы к зачету: 1. Грим Древнего Египта. 2. Грим Древней Греции. 3. Грим Древнего Рима. 4. Грим Китая. 5. Грим Японии. 6. Грим Индии. 7. Грим средневековой Западной Европы. 8. Реформа театрального грима конца XVIII в. 9. Виды грима. 10. Налепки. Техника наlepки гуммоза. 11. Налепки из ваты. 12. Налепки из синтетических материалов. 13. Разновидности париков. 14. Традиционные материалы для изготовления париков. 15. Использование крепе и треса в работе над париком. 16. Волосяные наклейки. 17. Моделирование формы усов, бород и бакенбардов. 18. Особенности натуральных и синтетических волос. 19. Чистка и содержание постижерских изделий. 20. Оборудование гримерно-постижерского цеха. 21. Санитарно-гигиенические требования к гриму. 22. Инструменты гримера. 23. Влияние театрального света на грим. 24. Грим и костюм. 25. Работа гримера с художником-постановщиком. 26. Работа гримера при прокате спектаклей текущего репертуара. 27. Грим в театрах различных жанров. 28. Схема грима молодого лица. 29. Схема грима старого лица. 30. Техника подтяжки.	
5.2. Темы письменных работ	
не предусмотрены	
5.3. Фонд оценочных средств	
см. приложение	

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература: 1. Бейган, Л. Грим для театра, кино и телевидения. Практическое руководство в фотографиях / Л. Бейган. — М. : Искусство, 1997. — 176 с. 2. Брун, В. История костюма (от древности до Нового времени) / В. Брун, Тильке, М. — М. : ЭКСМОЭ, 1995. — 462 с. 3. Непейвода, С. И. Грим / С. И. Непейвода. — М. : Планета музыки, 2015. — 124 с. Дополнительная литература: 1. Лебединский, П. Энциклопедия сценического самообразования. Грим / П. Лебединский, В. Лачинов. — СПб. : Либроком, 201. — 304 с. 2. Воскресенский, А. Сценический грим. Руководство для артистов и любителей / А. Воскресенский. — СПб., 1910. — 371 с. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины: 1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, поисковые системы Rambler, Yandex, Google.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Ауд. 110	1. Учебная мебель в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов. 2. Комплект гримировальных столов, соответствующий наполняемости групп студентов. 3. Гримировальные наборы и косметические средства. 4. 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 «Театральный постиж» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению рекомендованной литературы, обращать серьезное внимание на сценический грим и постиж при просмотре спектаклей, организацию гримерных цехов – во время производственных практик.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Технология создания сценического костюма

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театральной техники и технологии**
Учебный план 2024 Художник-технолог сцены очная.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет с оценкой 8
		зачет 7
		контрольная работа 7
аудиторные занятия	54	
самостоятельная	90	

Программу составил(и):

член Союза театральных деятелей Российской Федерации, доцент Молева Елена Игоревна

Рабочая программа дисциплины

Технология создания сценического костюма

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1123)

составлена на основании учебного плана:

2024 Художник-технолог сцены очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театральной техники и технологии

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мираков Эдуард Гариевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Ознакомить будущих художников-технологов сцены с технологиями и особенностями построения сценического костюма. Дать представление о значении фактур и цвета в сценическом костюме, и соотношении костюма с декорационным оформлением постановки.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок. Часть	Б1.В
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История костюма
2	История русского ИЗО
3	Рисунок и живопись
4	История зарубежного ИЗО
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	
УК-1.1: Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи.	
УК-1.2: Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи.	
УК-1.3: Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки.	
УК-1.4: Грамотно, логично, аргументировано формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности.	
УК-1.5: Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи.	
ПКО-1: Способен к воплощению и реализации внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) или его компонентов	
ПКО-1.1: Планирует этапы воплощения и реализации составляющих внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности	
ПКО-1.2: Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и технологиях, используемых при производстве и эксплуатации компонентов сценического оформления в соответствии с областью профессиональной деятельности	
ПКО-1.3: Выбирает и использует оптимальные выразительные средства в профессиональной деятельности	
ПКО-1.4: Понимает специфику работы в творческом сотрудничестве с авторами и другими создателями драматического или музыкального спектакля (концерта, представления)	
ПКО-1.5: Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд	
ПКО-1.6: Применяет технические и технологические знания при реализации внешней художественной формы авторского проекта, в соответствующей области профессиональной деятельности	
ПКО-2: Способен к разработке самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления) или его компонентов, составленного ответственным за него лицом (в соответствии со специализацией – художником-постановщиком, режиссёром-постановщиком) профессиональной организации исполнительских искусств (в соответствии со специализацией – драматический или музыкальный театр).	
ПКО-2.1: Использует знания всех составляющих комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления) и их особенности в соответствующей области профессиональной деятельности	
ПКО-2.2: Способен работать с проектной и рабочей технической и технологической документацией в профессиональной области	
ПКО-2.3: Осуществляет поиск актуальной информации о материальных компонентах, необходимых для технологического воплощения авторского проекта в соответствующей области профессиональной деятельности	
ПКО-2.4: Использует различные компьютерные программы для создания документации, получения, хранения, переработки информации в профессиональной области	
ПК-1: Способен ориентироваться в истории, теории и технологии сценического оформления спектакля	
ПК-1.1: Использует знания истории творческого наследия выдающихся мастеров сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, представления) в своей профессиональной области	
ПК-1.2: Анализирует сценическое оформление, опираясь на знания истории театрального искусства	
ПК-1.3: Ориентируется в современном российском и мировом театральном процессе	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	- Технологию создания сценического костюма; возможности создание сценического исторического костюма на основании литературного и иконографического материала.
3.2	Уметь:
3.2.1	- Использовать знания технологии создания сценического костюма и создания сценического исторического костюма на основании литературного и иконографического материала, в своей профессиональной деятельности.
3.3	Владеть:
3.3.1	- Использования знаний технологии создания сценического костюма и создания сценического исторического костюма на основании литературного и иконографического материала, в своей профессиональной деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Способы построения сценического костюма		
1.1	Способы построения сценического костюма с целью изменения пропорций исполнителя. Особенности кроя. Материалы. Наполнители. /Пр/	7	6
1.2	Фактуры, применяемые при создании сценического костюма. /Пр/	7	8
1.3	Имитация исторических материалов современными средствами. /Пр/	7	8
1.4	Применение жесткой конструкции в сценическом костюме. /Пр/	7	8
1.5	Самостоятельная работа. /Ср/	7	42
	Раздел 2. Создание сценического исторического костюма на основании литературного и иконографического материала. Правда и правдоподобие.		
2.1	Драпировка в сценическом костюме. Основные типы драпировок (на примере костюмов Древней Греции и Древнего Рима). /Пр/	8	4
2.2	Технологическая разработка средневекового костюма. /Пр/	8	5
2.3	Технологическая разработка костюма XVII века (на примере Франции). /Пр/	8	5
2.4	Технологическая разработка костюма XVIII века (на примере Франции). /Пр/	8	5
2.5	Технологическая разработка костюма XIX века (на примере Франции и России). /Пр/	8	5
2.6	Самостоятельная работа. /Ср/	8	48

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ	
5.1. Контрольные вопросы и задания	
Вопросы к зачету (7 семестр): 1. Сценический костюм, как выражение стиля спектакля. 2. Изготовление сценического костюма, в основе которого лежит драпировка (на примере исторического костюма Древней Греции и Древнего Рима). Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма. 3. Раннее Средневековье. Мужской и женский костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма. 4. Позднее Средневековье. Готический стиль. Мужской и женский костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма. 5. Эпоха Возрождения. Италия. Мужской и женский костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма. 6. Эпоха Возрождения. Венецианский костюм. Мужской и женский костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма. 7. Эпоха Возрождения. Испания. Мужской и женский костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма. 8. Западноевропейский костюм 17 века на примере Франции. 3 периода (1600-1643 гг). Мужской костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма. Вопросы к зачету с оценкой (8 семестр): 1. Западноевропейский костюм 17 века на примере Франции. 3 периода (1644-1700 гг). Мужской костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма. 2. Западноевропейский костюм 17 века на примере Франции. 3 периода (1600-1643 гг). Женский костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма. 3. Западноевропейский костюм 17 века на примере Франции. 3 периода (1644-1700 гг). Женский костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма. 4. Западноевропейский костюм 18 века на примере Франции. Мужской костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма. 5. Западноевропейский костюм 18 века на примере Франции. Женский костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма. 6. Костюм периода Великой Французской Буржуазной Революции. Мужской и женский костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма. 7. Западноевропейский костюм 19 века. Стиль «Ампир». Мужской и женский костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма. 8. Западноевропейский костюм 19 века. Стиль «Романтизм». Мужской и женский костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма. 9. Западноевропейский костюм 19 века. Стиль «Неорококо». Мужской и женский костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма. 10. Западноевропейский костюм 19 века. Стиль «Эклектика». Мужской и женский костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма. 11. Западноевропейский костюм конца 19 – начала 20 века. Стиль «Модерн». Мужской и женский костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма. 12. Создание сценического костюма в современной постановке. 13. Способы деформации фигуры исполнителя. Современные материалы, применяемые для этих целей. 14. Трансформация сценического костюма по ходу действия. Изменение образа персонажа. 15. Составление технического паспорта по сценическому костюму.	
5.2. Темы письменных работ	
Контрольная работа (7 семестр): 1. «Исторический сценический костюм (Древняя Греция, Древний Рим), построенный на основе иконографии. Современные материалы».	
5.3. Фонд оценочных средств	
см. приложение	

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Градова, К. В. Театральный костюм. Книга 1-я. Женский костюм. Художник М. Савицкая / К. В. Градова, Е. А. Гутина. — М. : ВТО, 1976. — 312 с.
2. Градова, К. В. Театральный костюм. Кн. 2. Мужской костюм. Оформ. и рис. М.А.Савицкой / К. В. Градова. — М. : Союз театр. деятелей РСФСР, 1987. — 351 с.
3. Захаржевская, Р. В. История костюма – 3-е изд. / Р. В. Захаржевская. — М. : РИПОЛ классик, 2007. — 288 с.
4. Мерцалова, М. Н. Костюм разных времен и народов: в 4т. Т. III-IV / М. Н. Мерцалова. — М. : Академия моды, 2001. — 576 с.
5. Мерцалова, М. Н. История костюма. Очерки истории костюма / М. Н. Мерцалова. — М. : Искусство, 1972. — 198 с.
6. Ривош, Я. Н. Время и вещи. Очерки по истории материальной культуры России конца 19 -начала 20 в.в. / Я. Н. Ривош. — М. : Искусство, 1990. — 304 с.

Дополнительная 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. Pulp fashion. The Art of Isabelle de Borchgrave. — Published by Fine Arts Museums of San Francisco and DelMonico Books, Prestel, 2011.
4. Sobel, S. Draping Period Costumes: Classical Greek to Victorian. Focal Press / S. Sobel. — NY & London, 2013.

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: 01.09.2024).
2. Открытый семинар /тренинг/ создание сценического костюма http://www.360pro.ru/InspectContentItem?__key=84813 (дата обращения: 01.09.2024).
3. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: <http://www.stage.variety.ru/> (дата обращения: 01.09.2024).
4. Официальные сайты театров Санкт-Петербурга.

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 объём самостоятельной работы студента может включаться практическая работа, основанная на технологической разработке эскизов спектаклей.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Технология создания сценического костюма» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению списка основной и дополнительной литературы.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Производство театрального костюма

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой

Учебный план

Кафедра театральной техники и технологии

2024 Художник-технолог сцены очная.plx

52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

4 ЗЕТ

Часов по учебному плану

в том числе:

144

аудиторные занятия

самостоятельная

54

90

Виды контроля в семестрах:

зачет с оценкой 8

зачет 7

контрольная работа 7

Программу составил(и):

член Союза театральных деятелей Российской Федерации, доцент Молева Елена Игоревна

Рабочая программа дисциплины

Производство театрального костюма

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1123)

составлена на основании учебного плана:

2024 Художник-технолог сцены очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театральной техники и технологии

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мираков Эдуард Гариевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель данной дисциплины – подготовить будущих специалистов – художников-технологов сцены – к решению художественных, технологических и практических задач в области организации современного производства по созданию сценических костюмов в театре, концертном зале или иной организации исполнительских искусств.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок. Часть	Б1.В
Освоение дисциплины «Производство театрального костюма» является важной профессиональной составляющей подготовки художника-технолога сцены наряду с такими дисциплинами, как «Материаловедение», «Технология создания сценического костюма».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История костюма
2	Рисунок и живопись
3	История зарубежного ИЗО
4	История русского ИЗО
5	Материаловедение
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Технология создания сценического костюма
ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	
УК-1.1: Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи.	
УК-1.2: Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи.	
УК-1.3: Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки.	
УК-1.4: Грамотно, логично, аргументировано формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности.	
УК-1.5: Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи.	
ПКО-1: Способен к воплощению и реализации внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) или его компонентов	
ПКО-1.1: Планирует этапы воплощения и реализации составляющих внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности	
ПКО-1.2: Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и технологиях, используемых при производстве и эксплуатации компонентов сценического оформления в соответствии с областью профессиональной деятельности	
ПКО-1.3: Выбирает и использует оптимальные выразительные средства в профессиональной деятельности	
ПКО-1.4: Понимает специфику работы в творческом сотрудничестве с авторами и другими создателями драматического или музыкального спектакля (концерта, представления)	
ПКО-1.5: Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд	
ПКО-1.6: Применяет технические и технологические знания при реализации внешней художественной формы авторского проекта, в соответствующей области профессиональной деятельности	
ПКО-2: Способен к разработке самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления) или его компонентов, составленного ответственным за него лицом (в соответствии со специализацией – художником-постановщиком, режиссёром-постановщиком) профессиональной организации исполнительских искусств (в соответствии со специализацией – драматический или музыкальный театр).	
ПКО-2.1: Использует знания всех составляющих комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления) и их особенности в соответствующей области профессиональной деятельности	
ПКО-2.2: Способен работать с проектной и рабочей технической и технологической документацией в профессиональной области	
ПКО-2.3: Осуществляет поиск актуальной информации о материальных компонентах, необходимых для технологического воплощения авторского проекта в соответствующей области профессиональной деятельности	
ПКО-2.4: Использует различные компьютерные программы для создания документации, получения, хранения, переработки информации в профессиональной области	
ПК-1: Способен ориентироваться в истории, теории и технологии сценического оформления спектакля	
ПК-1.1: Использует знания истории творческого наследия выдающихся мастеров сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, представления) в своей профессиональной области	
ПК-1.2: Анализирует сценическое оформление, опираясь на знания истории театрального искусства	
ПК-1.3: Ориентируется в современном российском и мировом театральном процессе	

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- способы построения сценического костюма;
3.1.2	- возможности создания сценического исторического костюма на основании литературного и иконографического материала.
3.2 Уметь:	
3.2.1	- использовать знания способов построения сценического костюма и создания сценического исторического костюма на основании литературного и иконографического материала, в своей профессиональной деятельности.
3.3 Владеть:	
3.3.1	- использования знаний способов построения сценического костюма и создания сценического исторического костюма на основании литературного и иконографического материала, в своей профессиональной деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Способы построения сценического костюма		
1.1	Способы построения сценического костюма с целью изменения пропорций исполнителя. Особенности кроя. Материалы. Наполнители. /Пр/	7	6
1.2	Фактуры, применяемые при создании сценического костюма. /Пр/	7	8
1.3	Имитация исторических материалов современными средствами. /Пр/	7	8
1.4	Применение жесткой конструкции в сценическом костюме. /Пр/	7	8
1.5	Самостоятельная работа /Ср/	7	42
	Раздел 2. Создание сценического исторического костюма на основании литературного и иконографического материала.		
2.1	Драпировка в сценическом костюме. Основные типы драпировок (на примере костюмов Древней Греции и Древнего Рима). /Пр/	8	4
2.2	Технологическая разработка средневекового костюма. /Пр/	8	5
2.3	Технологическая разработка костюма XVII века (на примере Франции). /Пр/	8	5
2.4	Технологическая разработка костюма XVIII века (на примере Франции). /Пр/	8	5
2.5	Технологическая разработка костюма XIX века (на примере Франции и России). /Пр/	8	5
2.6	Самостоятельная работа /Ср/	8	48

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету (7 семестр):

1. Сценический костюм, как выражение стиля спектакля.
2. Изготовление сценического костюма, в основе которого лежит драпировка (на примере исторического костюма Древней Греции и Древнего Рима). Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма.
3. Раннее Средневековье. Мужской и женский костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма.
4. Позднее Средневековье. Готический стиль. Мужской и женский костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма.
5. Эпоха Возрождения. Италия. Мужской и женский костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма.
6. Эпоха Возрождения. Венецианский костюм. Мужской и женский костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма.
7. Эпоха Возрождения. Испания. Мужской и женский костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма.
8. Западноевропейский костюм 17 века на примере Франции. 3 периода (1600-1643 гг). Мужской костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма.

Вопросы к зачету с оценкой (8 семестр):

1. Западноевропейский костюм 17 века на примере Франции. 3 периода (1644-1700 гг). Мужской костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма.

2. Западноевропейский костюм 17 века на примере Франции. 3 периода (1600-1643 гг). Женский костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма. 3. Западноевропейский костюм 17 века на примере Франции. 3 периода (1644-1700 гг). Женский костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма. 4. Западноевропейский костюм 18 века на примере Франции. Мужской костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма. 5. Западноевропейский костюм 18 века на примере Франции. Женский костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма. 6. Костюм периода Великой Французской Буржуазной Революции. Мужской и женский костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма. 7. Западноевропейский костюм 19 века. Стиль «Ампир». Мужской и женский костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма. 8. Западноевропейский костюм 19 века. Стиль «Романтизм». Мужской и женский костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма. 9. Западноевропейский костюм 19 века. Стиль «Неорококо». Мужской и женский костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма. 10. Западноевропейский костюм 19 века. Стиль «Эклектика». Мужской и женский костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма. 11. Западноевропейский костюм конца 19 – начала 20 века. Стиль «Модерн». Мужской и женский костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма. 12. Создание сценического костюма в современной постановке. 13. Способы деформации фигуры исполнителя. Современные материалы, применяемые для этих целей. 14. Трансформация сценического костюма по ходу действия. Изменение образа персонажа. 15. Составление технического паспорта по сценическому костюму.
5.2. Темы письменных работ
Контрольная работа (7 семестр): 1. «Исторический сценический костюм (Древняя Греция, Древний Рим), построенный на основе иконографии. Современные материалы».
5.3. Фонд оценочных средств
см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература: 1. Градова, К. В. Театральный костюм. Книга 1-я. Женский костюм. Художник М. Савицкая / К. В. Градова, Е. А. Гутина. — М. : ВТО, 1976. — 312 с. 2. Градова, К. В. Театральный костюм. Кн. 2. Мужской костюм. Оформ. и рис. М.А.Савицкой / К. В. Градова. — М. : Союз театр. деятелей РСФСР, 1987. — 351 с. 3. Захаржевская, Р. В. История костюма – 3-е изд. / Р. В. Захаржевская. — М. : РИПОЛ классик, 2007. — 288 с. 4. Мерцалова, М. Н. Костюм разных времен и народов: в 4т. Т. III-IV / М. Н. Мерцалова. — М. : Академия моды, 2001. — 576 с. 5. Мерцалова, М. Н. История костюма. Очерки истории костюма / М. Н. Мерцалова. — М. : Искусство, 1972. — 198 с. 6. Ривош, Я. Н. Время и вещи. Очерки по истории материальной культуры России конца 19 -начала 20 в.в. / Я. Н. Ривош. — М. : Искусство, 1990. — 304 с. Дополнительная 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. Pulp fashion. The Art of Isabelle de Borchgrave. — Published by Fine Arts Museums of San Francisco and DelMonico Books, Prestel, 2011. 4. Sobel, S. Draping Period Costumes: Classical Greek to Victorian. Focal Press / S. Sobel. — NY & London, 2013. Интернет-источники: 1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 01.09.2024). 2. Открытый семинар /тренинг/ создание сценического костюма http://www.360pro.ru/InspectContentItem?__key=84813 (дата обращения: 01.09.2024). 3. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 01.09.2024). 4. Официальные сайты театров Санкт-Петербурга.

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 тем для самостоятельной работы: 1. Сбор и анализ информации по технологии костюма в искусстве Древнего Египта, Древней Греции и Рима в библиографических источниках и музейных коллекциях. Подбор современных технологий для выполнения театральных задач в данном историческом стиле. 2. Сбор и анализ информации по технологии костюма в искусстве стран Древнего Востока (Иран, Индия, Китай, Япония) в библиографических источниках и музейных коллекциях. Подбор современных технологий для выполнения театральных задач в данных исторических стилях. 3. Сбор и анализ информации по технологии костюма в искусстве Византии в библиографических источниках и музейных коллекциях. Подбор современных технологий для выполнения театральных задач в данном историческом стиле. 5. Сбор и анализ информации по технологии костюма в искусстве Древней Руси в библиографических источниках и музейных коллекциях. Подбор современных технологий для выполнения театральных задач в данном историческом стиле. 6. Сбор и анализ информации по технологии костюма в искусстве западноевропейского средневековья в библиографических источниках и музейных коллекциях. Подбор современных технологий для выполнения театральных задач в данном историческом стиле. 7. Сбор и анализ информации по технологии костюма в искусстве Возрождения (Италия, Испания, Франция, Германия, Нидерланды) в библиографических источниках и музейных коллекциях. Подбор современных технологий для выполнения театральных задач в данном историческом стиле. 8. Сбор и анализ информации по технологии костюма в искусстве XVII-XVIII в.в. (Англия, Италия, Франция, Германия, Фландрия) в библиографических источниках и музейных коллекциях. Подбор современных технологий для выполнения театральных задач в данном историческом стиле. 9. Сбор и анализ информации по технологии костюма в искусстве России XVIII в. в библиографических источниках и музейных коллекциях. Подбор современных технологий для выполнения театральных задач в данном историческом стиле. 10. Сбор и анализ информации по технологии костюма в искусстве XIX в. (Англия, Италия, Франция, Германия) в библиографических источниках и музейных коллекциях. Подбор современных технологий для выполнения театральных задач в данном историческом стиле. 11. Сбор и анализ информации по технологии костюма в искусстве России XIX в. в библиографических источниках и музейных коллекциях. Подбор современных технологий для выполнения театральных задач в данном историческом стиле. 12. Сбор и анализ информации по технологии костюма в искусстве Западной Европы первой половины XX в. в библиографических источниках и музейных коллекциях. Подбор современных технологий для выполнения театральных задач в данном историческом стиле. 13. Сбор и анализ информации по технологии костюма в искусстве России первой половины XX в. в библиографических источниках и музейных коллекциях. Подбор современных технологий для выполнения театральных задач в данном историческом стиле. 14. Сбор и анализ информации по технологии костюма в искусстве Западной Европы второй половины XX в. в библиографических источниках и музейных коллекциях. Подбор современных технологий для выполнения театральных задач в данном историческом стиле. 15. Сбор и анализ информации по технологии костюма в искусстве России второй половины XX в. в библиографических источниках и музейных коллекциях. Подбор современных технологий для выполнения театральных задач в данном историческом стиле.

Темы для практических работ:

1. Технология создания сценического костюма.
2. Способы создания сценических костюмов в исторической драме по различным периодам с применением новых технологий.
3. Средства выразительности костюма в балетном спектакле и в спектаклях других музыкальных жанров.
4. Технологические приёмы при создании костюмов для больших сценических пространств – цирк, эстрада, массовые зрелища.
5. Анализ исторического и современного театрального костюма.
6. Оформление технической документации.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Производство театрального костюма» 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, и также студенту следует уделить внимание изучению основной и дополнительной литературы.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет сценографии и театральной технологии
Кафедра театральной техники и технологии

«ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА»

Рабочая программа

Направление подготовки высшего образования
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация
«Бакалавр»
Направленность (профиль) образовательной программы
«Художник-технолог сцены»

Годы приема – **2024**, форма обучения – **очная**

Автор-составитель:
Воронина Елена Сергеевна, ст. преподаватель

ПРИНЯТА на заседании кафедры
29.08.2024, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
29.08.2024, протокол № 1

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация	Бакалавр
Образовательные программы	Художник-технолог сцены
Годы приема студентов	2024
Реализуемая форма обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 2. Практики
Вид практики	Учебная
Наименование практики	Ознакомительная практика
Способ проведения практики	Стационарная
Форма проведения практики	Непрерывно, во 2 семестре
Трудоемкость дисциплины	3 зачетные единицы / 2 недели / 108 часов, в том числе в форме практической подготовки 108 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения практики

Прохождение учебной ознакомительной практики в кооперации с другими видами практики и дисциплинами, предусмотренными рабочим учебным планом, должно обеспечить освоение студентом следующих предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом компетенций:

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи. УК-1.2. Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи. УК-1.3. Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки. УК-1.4. Грамотно, логично, аргументировано формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности. УК-1.5. Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи.
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	УК-2.1. Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые результаты решения выделенных задач УК-2.2. Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений УК-2.3. Решает конкретные задач проекта заявленного качества и за установленное время УК-2.4. Публично представляет результаты решения конкретной задачи проекта

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	УК-3.1. Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет свою роль в команде УК-3.2. Понимает особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности (выбор категорий групп людей осуществляется образовательной организацией в зависимости от целей подготовки – по возрастным особенностям, по этническому или религиозному признаку, социально незащищенные слои населения и т.п.). УК-3.3. Предвидит результаты (последствия) личных действий и планирует последовательность шагов для достижения заданного результата УК-3.4. Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в т. ч. участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов работы команды
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)	УК-4.1. Выбирает на государственном и иностранном (-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль делового общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами. УК-4.2. Использует информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках УК-4.3. Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) языке(ах). УК-4.4. Демонстрирует интегративные умения использовать диалогическое общение для сотрудничества в академической коммуникации общения: •внимательно слушая и пытаюсь понять суть идей других, даже если они противоречат собственным воззрениям; •уважая высказывания других как в плане содержания, так и в плане формы; •критикуя аргументированно и конструктивно, не задевая чувств других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям взаимодействия. УК-4.5. Демонстрирует умение выполнять перевод профессиональных текстов с иностранного (-ых) на государственный язык и обратно.
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	УК-6.1. Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы. УК-6.2. Понимает важность планирования перспективных целей собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей,

	этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда. УК-6.3. Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда. УК-6.4. Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при решения поставленных задач, а также относительно полученного результата. УК-6.5. Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков

В результате прохождения практики обучающийся должен:

ЗНАТЬ	Принципы формирования театрального пространства и театрального здания.
	Иметь представление о структуре театра и художественно-постановочной части. Принципы взаимоотношений сотрудников подразделений театра и художественно-постановочной части.
	Взаимозависимости подразделений театра.
УМЕТЬ	Творчески применять полученные знания при решении конкретных практических задач.
	Применять сведения о новейших достижениях в области организации театрального пространства и театрального здания, а также структуры театра, в процессе обучения и практической деятельности.
ВЛАДЕТЬ	Сведениями о новейших достижениях в области организации театрального пространства и театрального здания, а также структуры театра.

3. Место практики в реализации основной образовательной программы

Практика является одной из важнейших составляющих профессиональной подготовки художников-технологов – будущих руководителей разного уровня постановочной части в театре и других организациях исполнительских искусств. Практика является встречей студентов с реальным театром, местом их будущей работы. Для студентов заочной формы обучения – новым этапом комплексного осмысления работы постановочной части.

В процессе прохождения ознакомительной практики студенты опираются на знания, полученные ими при изучении таких дисциплин, как «Введение в специальность», «Материаловедение», «Расчет театральных конструкций» и др.

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	2 семестр, 2 недели	108	3 / 108	Зачет

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

Практика проводится в форме практической подготовки в профессиональных организациях исполнительских искусств, с которыми у Института заключены соответствующие договоры.

Проект приказа о распределении студентов на практику подготавливает Деканат факультета при участии преподавателя кафедры, которому поручено руководство этой практикой (далее – руководитель практики от Института).

Каждому студенту вручается направление на практику, соответствующее приказу о распределении, а также настоящая программа в двух экземплярах (один экземпляр для вручения руководителю практики в организации исполнительских искусств).

Руководитель практики от Института осуществляет организационно-методическое руководство практикой, находясь в постоянном контакте с руководителями практик в организациях.

Руководитель практики в организации представляет практиканта руководителю подразделения, в которое студенту предстоит проходить практику, проводит с практикантом при необходимости индивидуальные консультации.

Студент ведет дневник практики в свободной форме или в форме таблицы (приложение 2), в котором *ежедневно* записывает содержание выполняемых им работ.

Руководитель практики от театра визирует отчет по практике студента и готовит *отзыв организации (характеристику)* о прохождении практики студентом.

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Целью практики студентов I курса является подготовка студентов к углубленному изучению дисциплин профессионального цикла. В задачи практики входит знакомство с организацией работы всего художественно-технологического комплекса театра.

Перед прохождением практики на вводной лекции студенты получают задание на практику. Задание на практику включает круг вопросов, с которыми студент должен познакомиться на учебной ознакомительной практике в театре.

На практике в театре студент должен изучить:

1. Репертуар театра за месяц практики.
2. Структуру театра и структуру ХПЧ.
3. Форму зрительского, сценического и театрального пространства театра.
4. Устройство и техническое оборудование сцены.
5. Размещение цехов ХПЧ в театральном здании по отношению к сцене.
6. Организацию вызова и планирование работы специалистов ХПЧ на проведении спектакля.
7. Порядок работы цехов ХПЧ по монтажке и проведению 4 спектаклей.
8. Документооборот ХПЧ по производству и эксплуатации всего декорационного оформления спектаклей (декораций, костюмов, свет, звук и др.) Паспорт спектакля и его световую партитуру.

В план практики входит выполнение студентом практических заданий и поручений.

Руководителем практики от театра является заведующий художественно-постановочной частью или назначенный им сотрудник ХПЧ.

В ходе практики студент обязан соблюдать трудовую дисциплину, выполнять данные ему поручения и нести ответственность за их качественное выполнение, строго придерживаться установленных в организации правил внутреннего распорядка и техники безопасности.

IV. АТТЕСТАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1. Отчет о практике

Отчет должен соответствовать требованиям к содержанию практики, изложенным в пункте 3.2 раздела III «СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ» настоящей рабочей программы.

В отчете должны содержаться следующие разделы:

1. **Официальное название театра. Репертуар театра за месяц.** Перечислить названия и авторов спектаклей – кратким списком названий по алфавиту, а не по числам месяца. Репертуар можно печатать более мелким шрифтом.

2. **Структура театра и структура ХПЧ.** Этот раздел состоит из двух частей: схемы структуры и текстовой части. Указав в *схеме* структуры (т.е. ее графическом изображении): руководителя театра и три функциональные части. А затем подробно разобрать структуру художественно-постановочной части театра: в схеме перечислить эксплуатационные и производственные цеха ХПЧ и их подчиненность (обозначив их в схеме стрелками). Затем в *текстовой* части: «Описание эксплуатационных цехов ХПЧ театра» кратко описать круг обязанностей и численность персонала каждого эксплуатационного цеха, название должности руководителя.

3. **Определение формы театрального пространства театра. План сцены.** По типу формирования - соединения зрительского и сценического пространства (осевому или центральному). Затем определить форму сцены и зрительного зала театра. Предоставить план сцены и указать ее размеры.

4. **Устройство и оборудование сцены.** Описать части сценического и околосценического пространства по горизонтали и вертикали. Есть ли арьер и карманы. Дать общее описание техники сцены.

5. **Размещение цехов ХПЧ в театральном здании по отношению к сцене.** Предоставить планы размещения цехов по отношению к сцене в виде чертежей или технического рисунка, наброска. Дать описание логистики эксплуатационных и производственных цехов, получив информацию от сотрудников ХПЧ.

6. **Организация вызова работников ХПЧ на спектакль.** Описать процесс планирования, механизм вызова и организацию работы специалистов эксплуатационных цехов театра на спектаклях.

7. **Порядок работы цехов ХПЧ по монтажке и проведению спектакля.** Описать и зарисовать порядок подготовки (монтажки) и проведения 4-х спектаклей.

8. **Документооборот ХПЧ по эксплуатации спектакля.** Написать, на основании, каких документов осуществляется организация работы в театре по эксплуатации всего декорационного оформления спектаклей (декораций, костюмов, свет, звук и др.) Познакомиться с паспортом спектакля и его световой партитурой.

9. **Выполнение практических заданий и поручений** отражается в дневнике практики и обзорно описывается в отчете.

Во время практики студент ведет дневник, куда записывает все, что было сделано в театре за каждый рабочий день. В конце отчета помещается список использованной литературы и приложения. Ссылки в тексте и список использованной литературы выполняются в соответствии с правилами библиографического описания.

Текст отчета по практике должен быть написан студентом самостоятельно и не должен содержать неправомερных заимствований.

По *форме* отчет состоит из: а) титульного листа (см. приложение 1), б) содержания, в) задания на практику, г) основной части (ответы по темам), д) заключения, е) список использованной литературы, ж) приложения, з) дневник практики пишется в свободной форме по дням или в форме таблицы (см. приложение 2).

Текст отчета печатается в формате Word, на компьютере на одной стороне стандартного листа бумаги (формата А4); шрифтом «Times New Roman», размер 14, межстрочный интервал - 1,5; поля: слева – 3 см, справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см; отступ – 1,25 см; нумерация - сверху, справа; на первом титульном листе не ставится. Нумерация ставится со 2 листа – страница (№) 2 «Содержание».

Отчет оформляется студентом во время практики, в готовом виде подписывается руководителем практики от Театра (с печатью) и сдается студентом в Институт. Руководитель практики от Института принимает решение о допуске студента к зачету или возвращает отчет на доработку.

2. Зачет по практике

Зачет по практике проводится не позднее, чем через месяц после начала семестра, следующего за завершением практики. Дата проведения зачета объявляется студентам не позднее, чем за неделю.

К зачету допускаются студенты, представившие все документы по результатам практики и получившие допуск по результатам проверки отчета руководителем практики от Института.

На зачете оцениваются представленные студентом документы (отчет по практике, завизированный руководителем практики от организации и его отзыв (характеристику) о практике студента и представленный студентом дневник практики), а также ответы студента на вопросы в ходе зачета. Положительная оценка выставляется при соблюдении следующих требований:

- а) отчет по практике полностью отвечает требованиям настоящей программы;
- б) дневник практики свидетельствует о регулярной работе студента в период практики;
- в) дан положительный отзыв руководителя практики от театра.

Зачет по практике относится к следующей после проведения практики промежуточной аттестации (зачетно-экзаменационной сессии).

V. ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

Литературу по организации работы художественно-постановочной части театра, где проводится практика, студент подбирает самостоятельно, используя книги, архивные материалы, служебные документы, электронные источники, включая сеть Интернет, консультируясь в случае необходимости с руководителями практики. А может использовать сл. рекомендованную литературу.

Основная литература:

1. Базанов, В. В. Работа над новой постановкой (технология оформления спектакля) / В. В. Базанов. — СПб, 1997. — 48 с.
2. Базанов, В. В. Технология сцены / В. В. Базанов. — М. : Импульс – свет, 2005. — 408 с.
3. Базанов, В. В. Театральные здания и сооружения: структура и технология / В. В. Базанов. — СПб, 2013. — 104 с.

Дополнительная литература:

1. Базанов, В. В. Техника и технология сцены / В. В. Базанов. — Л. : Искусство, 1976. — 364 с.
2. Листовский, В. В. В спектакле участвует техника. Техника сцены и правила ее эксплуатации: словарь-справочник / В. В. Листовский. — М., 2009.
3. Понсов, А. Д. Конструкции и технология изготовления театральных декораций: Уч. пособие / А. Д. Понсов. — М. : Искусство, 1988. — 293 с.

При подготовке отчета по практике в целях корректного оформления самого отчета, а также *ссылок и списка использованной литературы* студенты пользуются следующим изданием:

Основные правила библиографического описания произведений печати и составления легенд архивных документов (Для научно-вспомогательного аппарата): Методические указания для студентов театроведческого факультета / сост.: А. П. Кулиш, Е. В. Третьякова. — СПб: СПбГАТИ, 2011. — 54 с.

VI. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ХОДЕ ПРАКТИКИ

При прохождении практики студент использует программное обеспечение на уровне Apache Open Office 4.1.10 или его последующих модификаций. В случае если характер практики студента требует дополнительного программного обеспечения, кафедра и Институт обеспечивают студенту возможность пользования таким программным продуктом.

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения индивидуальной работы руководителя со студентом в период проведения практики и проведения зачета Институт предоставляет аудиторию, оборудованную в случае необходимости компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением. Для самостоятельной работы студент может воспользоваться услугами читального зала и компьютерного класса Института.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный институт сценических искусств»
Факультет сценографии и театральной технологии
Кафедра театральной техники и технологии

ОТЧЕТ
о прохождении учебной практики

в _____

Тема практики – «Ознакомительная практика»

Сроки прохождения практики: _____

Выполнил(а) студент(ка) 1 курса
направления подготовки высшего образования 52.03.04
Технология художественного оформления спектакля,
квалификация «Бакалавр»,
образовательная программа «Художник-технолог сцены»
очной формы обучения
Иванова А.А.

Руководитель практики от театра
Ф.И.О.

Подпись _____

Печать

Руководитель практики от института
Ф.И.О.

«Проверено» _____

Подпись _____

Санкт-Петербург, 2024

Приложение 2
Форма Дневника практики

Российский государственный институт сценических искусств
Факультет сценографии и театральной технологии
Кафедра театральной техники и технологии

Дневник практики

Студента(ки) I курса очной формы обучения,
образовательная программа «Художник-технолог сцены»

фамилия, имя, отчество

	Дата	Выполнение работ, заданий, поручений, сбор информации для отчета по практике
1		1. 2. 3. 4. 5.
2		
3		
...		
14		

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет сценографии и театральной технологии
Кафедра театральной техники и технологии

«ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ПРАКТИКА»

Рабочая программа практики

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация
«Бакалавр»
Направленность (профиль) образовательной программы
«Художник-технолог сцены»

Годы приема – **2024**, формы обучения – **очная**

Автор-составитель:
Мираков Эдуард Гариевич, зав. кафедрой, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
29.08.2024, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
29.08.2024, протокол № 1

© РГИСИ, 2024

Санкт-Петербург, 2024

І. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация	Бакалавр
Образовательные программы	Художник-технолог сцены
Годы приема студентов	2023
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 2. Практики
Вид практики	Производственная
Наименование практики	Эксплуатационная практика
Способ проведения практики	Стационарная или выездная
Форма проведения практики	Непрерывно в 6 семестре
Трудоемкость практики	6 зачетных единиц / 4 недель / 216 часов, в том числе в форме практической подготовки 216 часов

Для руководства практикой студентов назначается руководитель от Института и от учреждения культуры.

При прохождении практики студент обязан:

- подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, действующим в организации;
- изучить и строго соблюдать правила охраны труда техники безопасности;
- нести ответственность за результаты порученной ему работы;
- вести дневник практики;
- полностью выполнить задание, предусмотренное программой практики;
- предъявить отчет о практике руководителю от учреждения культуры;
- получить письменный отзыв с оценкой результатов практики заверенный печатью;
- сдать отчет, отзыв и дневник руководителю от академии в срок, установленный кафедрой.

По завершении эксплуатационной практики руководитель от организации культуры должен дать письменную характеристику на студента о приобретенных навыках, его дисциплине, исполнительности и инициативности в работе, проверить и заверить личной подписью и печатью организации составленный студентом отчет и дневник прохождения практики.

Целью практики студентов III курса является углубленное изучение дисциплин профессионального цикла. В задачи практики входит углубленное изучение организации выпуска новой постановки и эксплуатации спектакля.

Перед прохождением практики на вводной лекции студенты получают задание на практику. Задание на практику включает круг вопросов, с которыми студент должен познакомиться на производственной эксплуатационной практике в театре.

На практике в театре студент должен изучить:

Раздел 1. Организацию выпуска новой (возобновляемой) постановки.

Описать и составить демонстрационную схему последовательности действий театра, включая все этапы: предварительный и сдача эскизов/макета; производственный; репетиционный в оформлении. Схематизацию возможно разбить по этапам. В каждом этапе, представить последовательность действий театра, принципы организации работы,

взаимосвязь подразделений, документооборот (графики, акты, чертежи и тд). Провести анализ действий театра по этапам, выявив преимущества и недостатки.

Раздел 2. Эксплуатацию спектакля.

Описать организацию эксплуатации спектаклей театра, включая все этапы: премьерный спектакль; репертуарный спектакль; гастрольный спектакль; снятие с репертуара. В каждом этапе, представить последовательность действий театра, принципы организации работы, взаимосвязь подразделений, документооборот (графики, акты, чертежи и т.д.). Провести анализ действий театра по этапам, выявив преимущества и недостатки.

Руководителем практики от театра является заведующий художественно-постановочной частью или назначенный им сотрудник ХПЧ.

В ходе практики студент обязан соблюдать трудовую дисциплину, выполнять данные ему поручения и нести ответственность за их качественное выполнение, строго придерживаться установленных в организации правил внутреннего распорядка и техники безопасности.

2. Перечень планируемых результатов практики

Эксплуатационная производственная практика, как часть основной образовательной программы, является углубленное изучение дисциплин профессионального цикла. В задачи практики входит углубленное изучение организации выпуска новой постановки и эксплуатации спектакля.

Прохождение производственной – эксплуатационной практики в кооперации с другими этапами производственной практики и дисциплинами, предусмотренными рабочим учебным планом, должно обеспечить освоение студентом следующих предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом компетенций:

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи. УК-1.2. Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи. УК-1.3. Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки. УК-1.4. Грамотно, логично, аргументировано формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности. УК-1.5. Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи.
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	УК-2.1. Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые результаты решения выделенных задач УК-2.2. Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений УК-2.3. Решает конкретные задач проекта заявленного качества и за установленное время УК-2.4. Публично представляет результаты решения конкретной задачи проекта

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	УК-3.1. Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет свою роль в команде УК-3.2. Понимает особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности (выбор категорий групп людей осуществляется образовательной организацией в зависимости от целей подготовки – по возрастным особенностям, по этническому или религиозному признаку, социально незащищенные слои населения и т.п.). УК-3.3. Предвидит результаты (последствия) личных действий и планирует последовательность шагов для достижения заданного результата УК-3.4. Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в т. ч. участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов работы команды
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)	УК-4.1. Выбирает на государственном и иностранном (-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль делового общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами. УК-4.2. Использует информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках УК-4.3. Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) языке(ах). УК-4.4. Демонстрирует интегративные умения использовать диалогическое общение для сотрудничества в академической коммуникации общения: •внимательно слушая и пытаясь понять суть идей других, даже если они противоречат собственным воззрениям; •уважая высказывания других как в плане содержания, так и в плане формы; •критикуя аргументированно и конструктивно, не задевая чувств других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям взаимодействия. УК-4.5. Демонстрирует умение выполнять перевод профессиональных текстов с иностранного (-ых) на государственный язык и обратно.
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов	УК-6.1. Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы. УК-6.2. Понимает важность планирования

образования в течение всей жизни	перспективных целей собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда. УК-6.3. Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда. УК-6.4. Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при решении поставленных задач, а также относительно полученного результата. УК-6.5. Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков
ПКО-1. Способен к воплощению и реализации внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) или его компонентов	ПКО-1.1. Планирует этапы воплощения и реализации составляющих внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности ПКО-1.2. Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и технологиях, используемых при производстве и эксплуатации компонентов сценического оформления в соответствии с областью профессиональной деятельности ПКО-1.3. Выбирает и использует оптимальные выразительные средства в профессиональной деятельности ПКО-1.4. Понимает специфику работы в творческом сотрудничестве с авторами и другими создателями драматического или музыкального спектакля (концерта, представления) ПКО-1.5. Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд ПКО-1.6. Применяет технические и технологические знания при реализации внешней художественной формы авторского проекта, в соответствующей области профессиональной деятельности
ПКО-2. Способен к разработке самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления) или его компонентов, составленного ответственным за него лицом (в соответствии со специализацией –	ПКО-2.1. Использует знания всех составляющих комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления) и их особенности в соответствующей области профессиональной деятельности ПКО-2.2. Способен работать с проектной и рабочей технической и технологической документацией в профессиональной области ПКО-2.3. Осуществляет поиск актуальной информации о материальных компонентах, необходимых для технологического воплощения

художником-постановщиком, режиссёром-постановщиком) профессиональной организации исполнительских искусств (в соответствии со специализацией – драматический или музыкальный театр).	авторского проекта в соответствующей области профессиональной деятельности ПКО-2.4. Использует различные компьютерные программы для создания документации, получения, хранения, переработки информации в профессиональной области
ПКО-4. Способен провести организационно-подготовительную работу (в соответствии со специализацией)	ПКО-4.1. Планирует этапы и сроки проведения организационно-подготовительной работы в соответствии с областью своей профессиональной деятельности ПКО-4.2. Обладает знаниями основ методологии организации слаженной работы коллектива ПКО-4.3. Обладает комплексом знаний по подготовке и использованию документации, необходимой для проведения организационно-подготовительной работы (в соответствии со специализацией) ПКО-4.4. Понимает систему служебных взаимоотношений и придерживается этики делового общения
ПКО-5. Способен осознавать ответственность за соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка как в период создания материального оформления произведения исполнительских искусств, так и при его эксплуатации.	ПКО-5.1. Соблюдает правила и нормы, действующие в организациях исполнительских искусств, в своей профессиональной деятельности ПКО-5.2. Понимает специфику организации производства составляющих внешней художественной формы спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности ПКО-5.3. Понимает специфику эксплуатации составляющих внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности ПКО-5.4. Определяет текущее состояние комплекса оформления спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности
ПК-2. Способен использовать новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов в технологических разработках, соответствующих области профессиональной деятельности	ПК-2.1. Ориентируется в истории развития сцены, сценической техники и технологии в своей профессиональной области ПК-2.2. Осуществляет выбор оптимальных технологий и материалов, используя, в том числе, новейшие достижения в области сценической техники, технологии и новых материалов в соответствующей профессиональной области ПК-2.3. Владеет навыком поиска актуальной информации о применении новых технологий в соответствующей профессиональной области
ПК-3. Способен исполнять обязанности заведующего художественно-постановочной частью организации	ПК-3.1. Понимает принципы взаимодействия подразделений внутри организационной структуры, а также специфику организации деятельности художественно-производственных мастерских и

исполнительских искусств.	художественно-постановочной части в соответствующей области профессиональной деятельности ПК-3.2. Планирует этапы создания внешней формы спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности ПК-3.3. Участвует в подготовке организации проката спектаклей (концертов, представлений) на стационаре, на выездах и на гастролях в соответствии с областью профессиональной деятельности ПК-3.4. Подбирает кадры, их расстановку и целесообразное использование в соответствии с областью профессиональной деятельности ПК-3.5. Даёт оценку работы, как своей, так и коллег, в соответствии с областью профессиональной деятельности, соблюдая этические нормы ПК-3.6. Обладает системным мышлением и способностью к долгосрочному стратегическому планированию жизни коллектива

В результате прохождения практики обучающийся должен:

ЗНАТЬ	- этапы организации выпуска новой (возобновляемой) постановки; - последовательность действий театра при выпуске новой (возобновляемой) постановки; - этапы организации эксплуатации спектаклей; - последовательность действий театра при эксплуатации спектаклей; - основные нормативы выполнения документации; - основные профессиональные задачи, которые ставятся перед художником-технологом сцены в период выпуска новой (возобновляемой) постановки; - требования к составу проекта, представляемого в театр творческой группой; - методики организации работы над выпуском нового (возобновляемой) постановки; - состав паспорта сценической площадки; - правила и нормы оформления и выполнения чертежей и других конструкторских документов; - правила по ОТ, используемые при выпуске новой (возобновляемой) постановки, а также в период эксплуатации спектакля.
УМЕТЬ	- организовать последовательность действий театра при выпуске новой (возобновляемой) постановки; - организовать последовательность действий театра при эксплуатации спектаклей; - распределять зоны ответственности подразделений театра при выпуске новой (возобновляемой) постановки, а также при эксплуатации спектаклей; - анализировать театральную документацию; - использовать нормативную документацию; - творчески применять полученные знания при выполнении документации; - собирать материал по тематике проекта для решения художественных и технологических задач; - решать профессиональные задачи в любых ситуациях; - определять технологию с учётом особенностей театрального производства; - грамотно использовать компьютерные программы (редакторы) для выполнения проектной документации;

	- работать с различными справочными информационными системами, электронными библиотеками и использовать их компоненты в работе.
ВЛАДЕТЬ	- профессиональной терминологией в области технологии художественного оформления спектакля и театральной документации; - навыком выбора оптимальных методов создания документации; - навыком защиты/рецензирования/оппонирования проекта на профессиональном уровне; - навыками самостоятельного принятия профессиональных решений; - навыком составления документации по проекту на профессиональном, доступном уровне; - навыком составления графиков работ; - навыком выполнения работ в срок; - навыками профессионального общения; - навыками доступного изложения предложений, или разработок в текстовом описании или чертеже, без потери профессионального уровня; - навыками работы с компьютером как средством управления информацией и выполнения проектной документации; - навыком подготовки проектной документации с использованием оптимальных информационных систем.

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен изучить:

Раздел 1. Организация выпуска новой (возобновляемой) постановки.

1.1 Предварительный этап;

1.2 Производственный период;

1.3 Репетиционный в оформлении период.

Описать и составить демонстрационную схему последовательности действий театра, включая все этапы: предварительный и сдача эскизов/макета; производственный; репетиционный в оформлении. Схематизацию возможно разбить по этапам. В каждом этапе, представить последовательность действий театра, принципы организации работы, взаимосвязь подразделений, документооборот (графики, акты, чертежи и тд). Провести анализ действий театра по этапам, выявив преимущества и недостатки. Сформулировать основные профессиональные задачи, которые ставятся перед художником-технологом сцены в период выпуска новой (возобновляемой) постановки.

Раздел 2. Эксплуатация спектакля.

2.1 Премьерный спектакль

2.2 Репертуарный спектакль

2.3 Гастрольный (выездной) спектакль

2.4 Снятие с репертуара

Описать организацию эксплуатации спектаклей театра, включая все этапы: премьерный спектакль; репертуарный спектакль; гастрольный (выездной) спектакль; снятие с репертуара. В каждом этапе, представить последовательность действий театра, принципы организации работы, взаимосвязь подразделений, документооборот (графики, акты, чертежи и тд). Провести анализ действий театра по этапам, выявив преимущества и недостатки. Сформулировать основные профессиональные задачи, которые ставятся перед художником-технологом сцены в период эксплуатации спектакля.

3. Место практики в структуре образовательной программы

Эксплуатационная практика является одной из важнейших составляющих профессиональной подготовки художников-технологов – будущих руководителей разного уровня постановочной части в театре и др. организациях исполнительских искусств. Практика, на примере действующего театра, на практическом уровне закрепляет знания студентов в организации выпуска новых (возобновляемых) постановок, а также эксплуатации спектаклей. Побуждает студентов к проведению профессионального анализа действий театра в этих направлениях, определяя преимущества и возможные недостатки.

В процессе эксплуатационной практики студенты используют знания, умения, навыки, приобретенные ими в процессе теоретического обучения и всех предшествовавших практик, предусмотренных рабочим учебным планом.

Прохождение эксплуатационной 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	6 семестр, 4 недели	216	6 / 216	Зачет с оценкой

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

Производственная эксплуатационная практика проводится в форме практической подготовки в профессиональных организациях исполнительских искусств, с которыми у Института заключены соответствующие договоры или на своей базе.

Проект приказа о распределении студентов на практику подготавливает Деканат факультета при участии преподавателя кафедры, которому поручено руководство этой практикой (далее – руководитель практики от Института).

Каждому студенту вручается направление на практику, соответствующее приказу о распределении, а также настоящая программа в двух экземплярах (один экземпляр для вручения руководителю практики в организации исполнительских искусств).

Руководитель практики от Института осуществляет организационно-методическое руководство практикой, находясь в постоянном контакте с руководителями практик в организациях.

Руководитель практики в организации представляет практиканта руководителю подразделения, в котором студент проходит практику, проводит с практикантом при необходимости индивидуальные консультации.

Студент ведет дневник практики по установленной форме (приложение 1), в котором *еженедельно* фиксирует содержание работы, выполняемой практикантом, допущенные в ходе работы ошибки, и отмеченные руководством достижения.

Руководитель практики в организации или руководитель подразделения, в котором работает практикант, регулярно (не реже, чем *раз в неделю*) знакомится с записями в дневнике. Последняя виза руководителя в дневнике практиканта обычно проставляется в заключительную неделю практики. Кроме того, руководитель готовит *отзыв организации (характеристику)* о прохождении практики студентом.

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Во время практики студент должен изучить на примере конкретного театра:

Раздел 1. Организация выпуска новой (возобновляемой) постановки.

- 1.1 Предварительный этап;
- 1.2 Производственный период;
- 1.3 Репетиционный в оформлении период.

Описать и составить демонстрационную схему последовательности действий театра, включая все этапы: предварительный и сдача эскизов/макета; производственный; репетиционный в оформлении. Схематизацию возможно разбить по этапам. В каждом этапе, представить последовательность действий театра, принципы организации работы, взаимосвязь подразделений, документооборот (графики, акты, чертежи и тд). Провести анализ действий театра по этапам, выявив преимущества и недостатки.

Раздел 2. Эксплуатация спектакля.

- 2.1 Премьерный спектакль
- 2.2 Репертуарный спектакль
- 2.3 Гастрольный (выездной) спектакль
- 2.4 Снятие с репертуара

Описать организацию эксплуатации спектаклей театра, включая все этапы: премьерный спектакль; репертуарный спектакль; гастрольный (выездной) спектакль; снятие с репертуара. В каждом этапе, представить последовательность действий театра, принципы организации работы, взаимосвязь подразделений, документооборот (графики, акты, чертежи и т.д.). Провести анализ действий театра по этапам, выявив преимущества и недостатки.

IV. АТТЕСТАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1. Отчет о практике

В отчете по практике должны содержаться:

- краткий исторический обзор организационно-творческого развития организации исполнительских искусств, подготовленный практикантом самостоятельно, с использованием различных («бумажных» и электронных) источников. Обзор должен содержать краткую справку о важнейших персоналиях – творческих и административных руководителях, ведущих постановщиках, исторических премьерах. В процессе работы над обзором рекомендуется привлечение как книг, альбомов, критических статей, буклетов, так и материалов из музея и архива организации;
- краткий отчет о выполнении работ практикантом, с указанием на сложности, которые возникали в работе, способах их преодоления, успехах и достижениях;
- сведения о работах, не входящих в круг обязанностей практиканта, но выполнявшихся студентом по поручению руководства организации, по просьбе коллег или по собственной инициативе;
- информация о проделанной работе по сбору материалов для подготовки и написания выпускной квалификационной работы.

Текст отчета по практике должен быть написан студентом самостоятельно и не должен содержать неправомерных заимствований.

Отчет по практике выполняется в формате А 4 с соблюдением следующих правил:

- поля: слева – 3 см, справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см; отступ – 1,25 см;
- межстрочный интервал – 1,5, без интервалов между абзацами;

- шрифт – Times New Roman, 14 кегль;
- страницы нумеруются внизу посередине. Титульный лист (см. приложение 2) является первой страницей отчета, но на нем номер не проставляется;
- ссылки в тексте и список использованной литературы выполняются в соответствии с правилами библиографического описания.

За одну неделю до окончания практики готовый отчет и дневник сдаются руководителю практики от учреждения культуры на проверку и выдачу отзыва.

В назначенный срок отчет по практике с отзывом и дневник сдаются на проверку руководителю практики от Института на бумажном носителе.

Руководитель принимает решение о допуске студента к зачету или возвращает отчет на доработку.

Итогом прохождения практики является защита перед кафедрой театральной техники и технологии.

2. Зачет по практике

Зачет по практике проводится не позднее, чем через месяц после начала семестра, следующего за завершением практики. Дата проведения зачета объявляется студентам не позднее, чем за неделю.

Зачет по практике проводится комиссией, в которую входят: руководитель практики от Института, куратор курса и преподаватель факультета, назначенный деканом, который является председателем комиссии.

К зачету допускаются студенты, представившие все документы по результатам практики и получившие допуск по результатам проверки отчета руководителем практики от Института (см. п. 1.4).

Комиссия на зачете оценивает представленные студентом документы (отчет по практике, дневник практики, завизированный руководителем практики от организации и его отзыв (характеристику) о практике студента), а также ответы студента на вопросы в ходе зачета. Положительная оценка выставляется при соблюдении следующих требований:

- а) отчет по практике полностью отвечает требованиям настоящей программы;
- б) дневник практики свидетельствует о регулярной работе студента в период практики;
- в) дан положительный отзыв руководителя практики от организации.

Зачет по преддипломной практике выставляется с учетом степени готовности выпускной квалификационной работы студента.

Аттестация по производственной практике-работе относится к следующей после проведения практики зачетно-экзаменационной сессии.

V. ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

Основная литература:

1. Базанов, В. В. Работа над новой постановкой (технология оформления спектакля) : учеб. пособие / В. В. Базанов. – СПб. : СПГАТИ, 1997. — 48 с.
2. Сундстрем, Л. Г. Планирование и организация творческо-производственного процесса в театре (Подготовка новых постановок). Учебное пособие / Л. Г. Сундстрем. — Л. : ЛГИТМИК, 1984. — 73 с.
3. Орлов, Ю. Сетевое планирование в театре / Ю. Орлов, Л. Г. Сундстрем. — Л. : Искусство, 1972. — 62 с.

Дополнительная литература:

1. Базанов, В. В. Техника изготовления театральных декораций / В. В. Базанов. — Л.—М. : Искусство, 1961. — 93 с.

2. Коссаковский, А. В. Техника постройки декораций / А. В. Коссаковский. — М. : Искусство, 1954. — 159 с.
3. Понсов, А. Д. Конструкции и технология изготовления театральных декораций / А. Д. Понсов. — М. : Изд-во Самовар, 2001. — 288 с.
4. Ключников, Д. А. Театральные драпировки / Д. А. Ключников, Л.Д. Снежницкий. — М. : Искусство, 1957. — 184 с.

VI. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ХОДЕ ПРАКТИКИ

При прохождении практики студент использует программное обеспечение на уровне Apache Open Office 4.1.10 (или его последующая модификация). В случае если характер практики студента требует дополнительного программного обеспечения, кафедра и Институт обеспечивают студенту возможность пользования таким программным продуктом.

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения индивидуальной работы руководителя со студентом в период проведения практики и проведения зачета Институт предоставляет аудиторию, оборудованную в случае необходимости компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением. Для самостоятельной работы студент может воспользоваться услугами читального зала и компьютерного класса Института.

Приложение 1
Форма Дневника практики

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет сценографии и театральной технологии
Кафедра театральной техники и технологии

Дневник практики

Студента(ки) IV курса _____ формы обучения

фамилия, имя, отчество

№№ недель	Дата	Выполнение работ, заданий, поручений, сбор информации для отчета по практике	Комментарий руководителя от организации
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Краткое итоговое заключение руководителя практики от организации:
(заполняется от руки)

_____ *Должность Фамилия, имя, отчество*

« ____ » _____ 2024 г. _____
Подпись

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет сценографии и театральной технологии
Кафедра театральной техники и технологии

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ

В

студента (ки) IV курса _____ формы обучения

фамилия, имя, отчество

Руководитель практики от Института:
[уч. степень, должность Имя Отчество Фамилия]

Руководитель практики от [организации]:
[должность Имя Отчество Фамилия]

Санкт-Петербург
2024

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет сценографии и театральной технологии
Кафедра театральной техники и технологии

«ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА»

Рабочая программа практики

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация
«Бакалавр»
Направленность (профиль) образовательной программы
«Художник-технолог сцены»

Годы приема – **2024**, формы обучения – **очная**

Автор-составитель:
Мираков Эдуард Гариевич, зав. кафедрой, доцент

ПРИНЯТА на заседании кафедры
29.08.2024, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
29.08.2024, протокол № 1

© РГИСИ, 2024

Санкт-Петербург, 2024

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация	Бакалавр
Образовательные программы	Художник-технолог сцены
Годы приема студентов	2024
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 2. Практики
Вид практики	Производственная
Наименование практики	Преддипломная практика
Способ проведения практики	Стационарная или выездная
Форма проведения практики	Непрерывно в течение последнего семестра обучения
Трудоемкость практики	12 зачетных единиц / 8 недель / 432 часа, <i>в том числе в форме практической подготовки 432 часа</i>

Для руководства практикой студентов назначается руководитель от Института и от учреждения культуры.

При прохождении практики студент обязан:

- подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, действующим в организации;
- изучить и строго соблюдать правила охраны труда техники безопасности;
- нести ответственность за результаты порученной ему работы;
- вести дневник практики;
- полностью выполнить задание, предусмотренное программой практики;
- предъявить отчет о практике руководителю от учреждения культуры;
- получить письменный отзыв с оценкой результатов практики заверенный печатью;
- сдать отчет, отзыв и дневник руководителю от академии в срок, установленный кафедрой.

По завершении преддипломной практики руководитель от организации культуры должен дать письменную характеристику на студента о приобретенных навыках, его дисциплине, исполнительности и инициативности в работе, проверить и заверить личной подписью и печатью организации составленный студентом отчет и дневник прохождения практики.

Во время прохождения преддипломной практики студент в контакте с руководителем готовит предварительный вариант своей выпускной квалификационной работы, в том числе с учетом практической деятельности организации культуры – места проведения преддипломной практики.

2. Перечень планируемых результатов практики

Преддипломная производственная практика, как часть основной образовательной программы, является завершающим этапом обучения и проводится после освоения студентами программы теоретического и практического обучения. Она направлена не только на получение профессиональных умений, приобретения опыта профессиональной деятельности, но и для сбора и анализа материалов для подготовки выпускной квалификационной работы. Она проводится в организациях исполнительских искусств и

позволяет проверить готовность будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности.

Прохождение производственной – преддипломной практики в кооперации с другими этапами производственной практики и дисциплинами, предусмотренными рабочим учебным планом, должно обеспечить освоение студентом следующих предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом компетенций:

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи. УК-1.2. Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи. УК-1.3. Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки. УК-1.4. Грамотно, логично, аргументировано формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности. УК-1.5. Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи.
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	УК-2.1. Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые результаты решения выделенных задач УК-2.2. Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений УК-2.3. Решает конкретные задачи проекта заявленного качества и за установленное время УК-2.4. Публично представляет результаты решения конкретной задачи проекта
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	УК-3.1. Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет свою роль в команде УК-3.2. Понимает особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности (выбор категорий групп людей осуществляется образовательной организацией в зависимости от целей подготовки – по возрастным особенностям, по этническому или религиозному признаку, социально незащищенные слои населения и т.п.). УК-3.3. Предвидит результаты (последствия) личных действий и планирует последовательность шагов для достижения заданного результата УК-3.4. Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в т. ч. участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов работы команды
УК-4. Способен осуществлять	УК-4.1. Выбирает на государственном и иностранном

деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)	(-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль делового общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами. УК-4.2. Использует информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках УК-4.3. Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) языке(ах). УК-4.4. Демонстрирует интегративные умения использовать диалогическое общение для сотрудничества в академической коммуникации общения: •внимательно слушая и пытаюсь понять суть идей других, даже если они противоречат собственным воззрениям; •уважая высказывания других как в плане содержания, так и в плане формы; •критикуя аргументированно и конструктивно, не задевая чувств других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям взаимодействия. УК-4.5. Демонстрирует умение выполнять перевод профессиональных текстов с иностранного (-ых) на государственный язык и обратно.
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	УК-6.1. Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы. УК-6.2. Понимает важность планирования перспективных целей собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда. УК-6.3. Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда. УК-6.4. Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при решения поставленных задач, а также относительно полученного результата. УК-6.5. Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков
ПКО-1. Способен к воплощению и реализации внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) или его компонентов	ПКО-1.1. Планирует этапы воплощения и реализации составляющих внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности ПКО-1.2. Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и технологиях,

	используемых при производстве и эксплуатации компонентов сценического оформления в соответствии с областью профессиональной деятельности ПКО-1.3. Выбирает и использует оптимальные выразительные средства в профессиональной деятельности ПКО-1.4. Понимает специфику работы в творческом сотрудничестве с авторами и другими создателями драматического или музыкального спектакля (концерта, представления) ПКО-1.5. Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд ПКО-1.6. Применяет технические и технологические знания при реализации внешней художественной формы авторского проекта, в соответствующей области профессиональной деятельности
ПКО-2. Способен к разработке самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления) или его компонентов, составленного ответственным за него лицом (в соответствии со специализацией – художником-постановщиком, режиссёром-постановщиком) профессиональной организации исполнительских искусств (в соответствии со специализацией – драматический или музыкальный театр).	ПКО-2.1. Использует знания всех составляющих комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления) и их особенности в соответствующей области профессиональной деятельности ПКО-2.2. Способен работать с проектной и рабочей технической и технологической документацией в профессиональной области ПКО-2.3. Осуществляет поиск актуальной информации о материальных компонентах, необходимых для технологического воплощения авторского проекта в соответствующей области профессиональной деятельности ПКО-2.4. Использует различные компьютерные программы для создания документации, получения, хранения, переработки информации в профессиональной области
ПКО-4. Способен провести организационно-подготовительную работу (в соответствии со специализацией)	ПКО-4.1. Планирует этапы и сроки проведения организационно-подготовительной работы в соответствии с областью своей профессиональной деятельности ПКО-4.2. Обладает знаниями основ методологии организации слаженной работы коллектива ПКО-4.3. Обладает комплексом знаний по подготовке и использованию документации, необходимой для проведения организационно-подготовительной работы (в соответствии со специализацией) ПКО-4.4. Понимает систему служебных взаимоотношений и придерживается этики делового общения
ПКО-5. Способен осознавать ответственность за соблюдение	ПКО-5.1. Соблюдает правила и нормы, действующие в организациях исполнительских искусств, в своей

правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка как в период создания материального оформления произведения исполнительских искусств, так и при его эксплуатации.	профессиональной деятельности ПКО-5.2. Понимает специфику организации производства составляющих внешней художественной формы спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности ПКО-5.3. Понимает специфику эксплуатации составляющих внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности ПКО-5.4. Определяет текущее состояние комплекса оформления спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности
ПК-1. Способен ориентироваться в истории, теории и технологии сценического оформления спектакля	ПК-1.1. Использует знания истории творческого наследия выдающихся мастеров сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, представления) в своей профессиональной области ПК-1.2. Анализирует сценическое оформление, опираясь на знания истории театрального искусства ПК-1.3. Ориентируется в современном российском и мировом театральном процессе
ПК-2. Способен использовать новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов в технологических разработках, соответствующих области профессиональной деятельности	ПК-2.1. Ориентируется в истории развития сцены, сценической техники и технологии в своей профессиональной области ПК-2.2. Осуществляет выбор оптимальных технологий и материалов, используя, в том числе, новейшие достижения в области сценической техники, технологии и новых материалов в соответствующей профессиональной области ПК-2.3. Владеет навыком поиска актуальной информации о применении новых технологий в соответствующей профессиональной области
ПК-3. Способен исполнять обязанности заведующего художественно-постановочной частью организации исполнительских искусств.	ПК-3.1. Понимает принципы взаимодействия подразделений внутри организационной структуры, а также специфику организации деятельности художественно-производственных мастерских и художественно-постановочной части в соответствующей области профессиональной деятельности ПК-3.2. Планирует этапы создания внешней формы спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности ПК-3.3. Участвует в подготовке организации проката спектаклей (концертов, представлений) на стационаре, на выездах и на гастролях в соответствии с областью профессиональной деятельности ПК-3.4. Подбирает кадры, их расстановку и целесообразное использование в соответствии с областью профессиональной деятельности

	ПК-3.5. Даёт оценку работы, как своей, так и коллег, в соответствии с областью профессиональной деятельности, соблюдая этические нормы ПК-3.6. Обладает системным мышлением и способностью к долгосрочному стратегическому планированию жизни коллектива

В результате прохождения практики обучающийся должен:

ЗНАТЬ	Историю театрально-декорационного искусства, творчество крупнейших театральных художников.
	Различные живописные системы и стили, способы их имитации в оформлении спектакля.
	Современные требования к зданию театра, оснащению сцены системами механизации, света, электроакустики и технологической связи.
	Основы художественно-светового оформления спектакля.
	Основные принципы конструирования и производства театрального костюма.
	Основные технологии и материалы современного российского и мирового театрального производства.
	Методы решения профессиональных задач по созданию комплекса документации технологического проекта;
	Особенности процесса разработки проектной документации в условиях театрального производства;
	Виды проектной документации для реализации сценического воплощения замысла художника-постановщика;
	Методики разработки текстовых проектных документов;
	Методики составления монтажной описи;
	Способы выполнения проектной документации с помощью компьютерных программ;
	Способы и средства получения, хранения и переработки информации при работе над проектом сценического воплощения замысла художника-постановщика;
УМЕТЬ	Творчески применять полученные знания при решении конкретных художественно-технических задач.
	Работать со справочной и специальной технической литературой.
	Руководить подразделениями театра (концертной организации, цирка, других организаций), изготавливающими материальное оформление спектаклей (концертов, представлений), 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.
	Действовать в условиях чрезвычайных ситуаций.
	Составлять презентацию проекта художественно-технологической разработки спектакля;
	Использовать различное программное обеспечение для создания комплекта документации по проекту;
	Выполнять чертежи общего вида всего комплекса декорационного оформления и его частей на основе макета или 3D модели художника-постановщика;
	Собирать материал по тематике проекта для решения художественных и технологических задач;

	Разработать несколько вариантов технологического решения декорационного оформления с точки зрения стоимости и трудозатрат;
	Определять технологию и разрабатывать проектную документацию с учётом особенностей театрального производства;
	Выполнять и читать чертежи сценических площадок, различных изделий разной сложности;
	Грамотно использовать компьютерные программы для выполнения проектной документации;
	Грамотно использовать полученную информацию для выполнения проектной документации по проекту художественного оформления спектакля;
	Работать с различными справочными информационными системами и электронными библиотеками и использовать их компоненты в работе.
ВЛАДЕТЬ	Технологиями изготовления декораций, обеспечивающими полноценную реализацию авторского проекта художника-постановщика.
	Теорией и практикой расчета театральных конструкций.
	Профессиональной терминологией в области технологии художественного оформления спектакля и театральной документации;
	Навыком защиты проекта на профессиональном уровне;
	Навыками самостоятельного принятия профессиональных решений;
	Навыком составления документации по проекту на профессиональном, доступном уровне;
	Навыком выполнения чертежей общего вида декорационного оформления спектакля по картинкам;
	Навыком профессионального выполнения комплекса проектной и рабочей документации по проекту художественного оформления спектакля, используя различные программы;
	Навыком составления максимально информативной монтажной описи;
	Навыками профессионального выполнения комплекса проектной документации;
	Навыками работы с компьютером как средством управления информацией и выполнения проектной документации;
	Навыком подготовки проектной документации с использованием оптимальных информационных систем.

3. Место практики в структуре образовательной программы

Преддипломная практика непосредственно предшествует государственной итоговой аттестации.

В процессе преддипломной практики студенты используют знания, умения, навыки, приобретенные ими в процессе теоретического обучения и всех предшествовавших практик, предусмотренных рабочим учебным планом.

Прохождение преддипломной 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	8 семестр, 8 недель	432	12 / 432	Зачет с оценкой

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

Производственная преддипломная практика проводится в форме практической подготовки в профессиональных организациях исполнительских искусств, с которыми у Института заключены соответствующие договоры или на своей базе.

Проект приказа о распределении студентов на практику подготавливает Деканат факультета при участии преподавателя кафедры, которому поручено руководство этой практикой (далее – руководитель практики от Института).

Каждому студенту вручается направление на практику, соответствующее приказу о распределении, а также настоящая программа в двух экземплярах (один экземпляр для вручения руководителю практики в организации исполнительских искусств).

Руководитель практики от Института осуществляет организационно-методическое руководство практикой, находясь в постоянном контакте с руководителями практик в организациях.

Руководитель практики в организации представляет практиканта руководителю подразделения, в котором студент проходит практику, проводит с практикантом при необходимости индивидуальные консультации.

Студент ведет дневник практики по установленной форме (приложение 1), в котором *еженедельно* фиксирует содержание работы, выполняемой практикантом, допущенные в ходе работы ошибки, и отмеченные руководством достижения.

Руководитель практики в организации или руководитель подразделения, в котором работает практикант, регулярно (не реже, чем *раз в неделю*) знакомится с записями в дневнике. Последняя виза руководителя в дневнике практиканта обычно проставляется в заключительную неделю практики. Кроме того, руководитель готовит *отзыв организации (характеристику)* о прохождении практики студентом.

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Во время практики студент должен изучить на примере конкретного театра: используемые материалы, для изготовления оформления спектакля; особенности изготовления элементов оформления спектакля; способы использования машинерии, при монтаже/демонтаже, проведении спектаклей; особенности монтажа/демонтажа и проведения; используемые, при проектировании оформления спектакля графические редакторы; методы расчетов на прочность, жесткость и устойчивость ответственных элементов оформления спектакля; комплект технической и иной документации.

Возможно провести консультации с работниками театра, на интересующие темы, связанные с выполнением ВКР.

Провести анализ увиденного и представить в отчете собранную информацию, способствующую выполнению ВКР.

1. Работа над спектаклем.

1.1. Организация демонстрации макета и эскизов художественному совету.

1.2. Организация обсуждения техническим советом макета и эскизов новой постановки.

1.3. Состав технического совета.

1.4. Документы, предъявляемые техническому совету:

- макет оформления;
- планировки и осевые разрезы;
- габаритные чертежи декораций и мебели;
- эскизы костюмов и гримов;
- эскизы бутафории.

1.5. Акт приемки макета.

1.6. Разработка производственной документации:

- монтажная ведомость;
- технологическое описание;
- конструктивные чертежи;
- график выпуска спектакля;
- график подачи оформления на сцену;
- предварительная смета;
- предварительная заявка на материалы и оборудование.

1.7. Порядок передачи чертежей в мастерские.

1.8. Контроль за ходом работ по выпуску новой постановки:

- отчеты на планерках;
- авторский надзор;
- порядок внесения дополнений и изменений.

1.9. Порядок передачи готовых элементов оформления мастерскими театру.

1.10. Этапы выпуска новой постановки.

1.11. Порядок приемки оформления комиссией театра.

2. Должностная инструкция руководителя художественно- постановочной части.

В план практики входит выполнение студентом практических заданий: разработка элементов оформления к выпуску новой постановки; работа в качестве помощника руководителя художественно- постановочной части (зав. ХПЧ).

IV. АТТЕСТАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1. Отчет о практике

В отчете по практике должны содержаться:

- краткий исторический обзор организационно-творческого развития организации исполнительских искусств, подготовленный практикантом самостоятельно, с использованием различных («бумажных» и электронных) источников. Обзор должен содержать краткую справку о важнейших персоналиях – творческих и административных руководителях, ведущих постановщиках, исторических премьерах. В процессе работы над обзором рекомендуется привлечение как книг, альбомов, критических статей, буклетов, так и материалов из музея и архива организации;

- краткий отчет о выполнении работ практикантом, с указанием на сложности, которые возникали в работе, способах их преодоления, успехах и достижениях;

- сведения о работах, не входящих в круг обязанностей практиканта, но выполнявшихся студентом по поручению руководства организации, по просьбе коллег или по собственной инициативе;

- информация о проделанной работе по сбору материалов для подготовки и написания выпускной квалификационной работы.

Текст отчета по практике должен быть написан студентом самостоятельно и не должен содержать неправомерных заимствований.

Отчет по практике выполняется в формате А 4 с соблюдением следующих правил:

- поля: слева – 3 см, справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см; отступ – 1,25 см;

- межстрочный интервал – 1,5, без интервалов между абзацами;

- шрифт – Times New Roman, 14 кегль;

- страницы нумеруются внизу посередине. Титульный лист (см. приложение 2) является первой страницей отчета, но на нем номер не проставляется;

- ссылки в тексте и список использованной литературы выполняются в соответствии с правилами библиографического описания.

За одну неделю до окончания практики готовый отчет и дневник сдаются руководителю практики от учреждения культуры на проверку и выдачу отзыва.

В назначенный срок отчет по практике с отзывом и дневник сдаются на проверку руководителю практики от Института на бумажном носителе.

Руководитель принимает решение о допуске студента к зачету или возвращает отчет на доработку.

Итогом прохождения практики является защита перед кафедрой театральной техники и технологии.

2. Зачет по практике

Зачет по практике проводится не позднее, чем через месяц после начала семестра, следующего за завершением практики. Дата проведения зачета объявляется студентам не позднее, чем за неделю.

Зачет по практике проводится комиссией, в которую входят: руководитель практики от Института, куратор курса и преподаватель факультета, назначенный деканом, который является председателем комиссии.

К зачету допускаются студенты, представившие все документы по результатам практики и получившие допуск по результатам проверки отчета руководителем практики от Института (см. п. 1.4).

Комиссия на зачете оценивает представленные студентом документы (отчет по практике, дневник практики, завизированный руководителем практики от организации и его отзыв (характеристику) о практике студента), а также ответы студента на вопросы в ходе зачета. Положительная оценка выставляется при соблюдении следующих требований:

- а) отчет по практике полностью отвечает требованиям настоящей программы;
- б) дневник практики свидетельствует о регулярной работе студента в период практики;
- в) дан положительный отзыв руководителя практики от организации.

Зачет по преддипломной практике выставляется с учетом степени готовности выпускной квалификационной работы студента.

Аттестация по производственной практике-работе относится к следующей после проведения практики зачетно-экзаменационной сессии.

V. ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

Основная литература:

1. Базанов, В. В. Техника изготовления театральных декораций / В. В. Базанов. — Л.—М. : Искусство, 1961. — 93 с.
2. Ключников, Д. А. Театральные драпировки / Д. А. Ключников, Л.Д. Снежницкий. — М. : Искусство, 1957. — 184 с.
3. Понсов, А. Д. Конструкции и технология изготовления театральных декораций / А. Д. Понсов. — М. : Изд-во Самовар, 2001. — 288 с.
4. Орлов, Ю. Сетевое планирование в театре / Ю. Орлов, Л. Г. Сундстрем. — Л. : Искусство, 1972. — 62 с.

Дополнительная литература:

1. Базанов, В. В. Работа над новой постановкой (технология оформления спектакля) : учеб. пособие / В. В. Базанов. — СПб. : СПГАТИ, 1997. — 48 с.
2. Коссаковский, А. В. Техника постройки декораций / А. В. Коссаковский. — М. : Искусство, 1954. — 159 с.

3. Сундстрем, Л. Г. Планирование и организация творческо-производственного процесса в театре (Подготовка новых постановок). Учебное пособие / Л. Г. Сундстрем. — Л. : ЛГИТМИК, 1984. — 73 с.

VI. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ХОДЕ ПРАКТИКИ

При прохождении практики студент использует программное обеспечение на уровне Apache Open Office 4.1.10 (или его последующая модификация), AutoCAD (или аналоги), Adobe Photoshop (или аналоги). В случае если характер практики студента требует дополнительного программного обеспечения, кафедра и Институт обеспечивают студенту возможность пользования таким программным продуктом.

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения индивидуальной работы руководителя со студентом в период проведения практики и проведения зачета Институт предоставляет аудиторию, оборудованную в случае необходимости компьютерной техникой с соответствующим программным обеспечением. Для самостоятельной работы студент может воспользоваться услугами читального зала и компьютерного класса Института.

Приложение 1
Форма Дневника практики

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет сценографии и театральной технологии
Кафедра театральной техники и технологии

Дневник практики

Студента(ки) IV курса _____ формы обучения

фамилия, имя, отчество

№№ недель	Дата	Выполнение работ, заданий, поручений, сбор информации для отчета по практике	Комментарий руководителя от организации
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Краткое итоговое заключение руководителя практики от организации:
(заполняется от руки)

_____ *Должность Фамилия, имя, отчество*

« ____ » _____ 2023 г. _____
Подпись

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет сценографии и театральной технологии
Кафедра театральной техники и технологии

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ

В _____

студента(ки) IV курса _____ формы обучения

фамилия, имя, отчество

Руководитель практики от Института:
[уч.степень, должность Имя Отчество Фамилия]

Руководитель практики от [организации]:
[должность Имя Отчество Фамилия]

Санкт-Петербург
2023

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет сценографии и театральной технологии
Кафедра театральной техники и технологии

**Программа
Государственной итоговой аттестации**

Направление подготовки высшего образования
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация

«Бакалавр»
Направленность (профиль) образовательной программы
«Художник-технолог сцены»

Годы приема – **2024**, формы обучения – **очная**

Автор-составитель:
Разумов Владимир Николаевич, профессор

ПРИНЯТА на заседании кафедры
29.08.2024, протокол № 1

УТВЕРЖДЕНА на заседании Совета факультета
29.08.2024, протокол № 1

© РГИСИ, 2024

Санкт-Петербург, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

I. Организационно-методический раздел	3
1. Информационная карточка программы	3
2. Цель Государственной итоговой аттестации, порядок и результаты ее прохождения	3
3. Место Государственной итоговой аттестации в освоении основной образовательной программы	10
4. Государственная экзаменационная комиссия	10
II. Структура и содержание Государственной итоговой аттестации	11
1. Требования к выпускным квалификационным работам	11
1.1. Вид и тематика выпускной квалификационной работы	11
1.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы	11
1.3. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы	12
III. Информационные и материальные условия проведения Государственной итоговой аттестации	13
1. Информационное обеспечение проведения Государственной итоговой аттестации	13
2. Материально-техническая база, необходимая для проведения Государственной итоговой аттестации	13

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки высшего образования	52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
Квалификация	Бакалавр
Образовательные программы	Художник-технолог сцены
Год приема студентов	2024
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 3. Государственная итоговая аттестация
Трудоемкость государственной итоговой аттестации	9 зачетных единиц / 324 часа (6 недель)

2. Цель Государственной итоговой аттестации, порядок и результаты ее прохождения

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится в целях определения соответствия результатов освоения студентами настоящей основной образовательной программы Федеральному государственному образовательному стандарту направления подготовки *52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (образовательные программы «Художник-технолог сцены»)*.

В процессе ГИА выявляется приобретение студентом следующих предусмотренных ФГОС ВО компетенции:

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи. УК-1.2. Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи. УК-1.3. Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки. УК-1.4. Грамотно, логично, аргументировано формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности. УК-1.5. Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи.
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений	УК-2.1. Формулирует в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение. Определяет ожидаемые результаты решения выделенных задач УК-2.2. Проектирует решение конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений УК-2.3. Решает конкретные задач проекта заявленного качества и за установленное время УК-2.4. Публично представляет результаты решения конкретной задачи проекта
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и	УК-3.1. Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения

реализовывать свою роль в команде	поставленной цели, определяет свою роль в команде УК-3.2. Понимает особенности поведения выделенных групп людей, с которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей деятельности (выбор категорий групп людей осуществляется образовательной организацией в зависимости от целей подготовки – по возрастным особенностям, по этническому или религиозному признаку, социально незащищенные слои населения и т.п.). УК-3.3. Предвидит результаты (последствия) личных действий и планирует последовательность шагов для достижения заданного результата УК-3.4. Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в т. ч. участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, и презентации результатов работы команды
УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)	УК-4.1. Выбирает на государственном и иностранном (-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль делового общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами. УК-4.2. Использует информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках УК-4.3. Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) языке(ах). УК-4.4. Демонстрирует интегративные умения использовать диалогическое общение для сотрудничества в академической коммуникации общения: •внимательно слушая и пытаюсь понять суть идей других, даже если они противоречат собственным воззрениям; •уважая высказывания других как в плане содержания, так и в плане формы; •критикуя аргументированно и конструктивно, не задевая чувств других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям взаимодействия. УК-4.5. Демонстрирует умение выполнять перевод профессиональных текстов с иностранного (-ых) на государственный язык и обратно.
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	УК-5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп. УК-5.2. Демонстрирует 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. УК-5.3. Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	УК-6.1. Применяет знание о своих ресурсах и их пределах (личностных, ситуативных, временных и т.д.), для успешного выполнения порученной работы. УК-6.2. Понимает важность планирования перспективных целей собственной деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда. УК-6.3. Реализует намеченные цели деятельности с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы развития деятельности и требований рынка труда. УК-6.4. Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при решения поставленных задач, а также относительно полученного результата. УК-6.5. Демонстрирует интерес к учебе и использует предоставляемые возможности для приобретения новых знаний и навыков
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	УК-7.1. Поддерживает должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдает нормы здорового образа жизни УК-7.2. Использует основы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних и внешних условий реализации конкретной профессиональной деятельности.
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). УК-8.2. 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.
УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях	УК-9.1. Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели формы участия государства в

жизнедеятельности	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
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 коррупции 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-1. Способен понимать и применять особенности выразительных средств искусства на определенном историческом этапе	ОПК-1.1. Анализирует особенности выразительных средств искусства определенного исторического периода. ОПК-1.2. Применяет в собственной профессиональной деятельности знания особенностей выразительных средств искусства.
ОПК-2. Способен осуществлять творческую деятельность в сфере искусства	ОПК-2.1. Осуществляет творческую деятельность в сфере искусства в своей профессиональной области. ОПК-2.2. Анализирует этапы и результаты своей творческой деятельности в сфере искусства
ОПК-3. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности	ОПК-3.1. Осуществляет поиск информации в области искусства, в том числе в сети Интернет, используя различные методы. ОПК-3.2. Работает с различными видами библиотечных каталогов и с поисковыми информационными системами сети Интернет. ОПК-3.3. Использует результаты самостоятельного информационного поиска в профессиональной деятельности.
ОПК-4. Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области культуры и искусства	ОПК-4.1. Разрабатывает и реализует программы учебных дисциплин. ОПК-4.2. Осуществляет педагогическую деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования. ОПК-4.3. Выбирает эффективные педагогические системы и методы для решения конкретных педагогических задач.
ОПК-5. Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной	ОПК-5.1. Планирует творческую деятельность с учетом концепции современной государственной культурной политики Российской Федерации.

политики Российской Федерации	ОПК-5.2. Осуществляет педагогическую деятельность в области искусства, соотнося ее с кругом задач современной государственной культурной политики Российской Федерации.
ПКО-1. Способен к воплощению и реализации внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) или его компонентов	ПКО-1.1. Планирует этапы воплощения и реализации составляющих внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности ПКО-1.2. Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и технологиях, используемых при производстве и эксплуатации компонентов сценического оформления в соответствии с областью профессиональной деятельности ПКО-1.3. Выбирает и использует оптимальные выразительные средства в профессиональной деятельности ПКО-1.4. Понимает специфику работы в творческом сотрудничестве с авторами и другими создателями драматического или музыкального спектакля (концерта, представления) ПКО-1.5. Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд ПКО-1.6. Применяет технические и технологические знания при реализации внешней художественной формы авторского проекта, в соответствующей области профессиональной деятельности
ПКО-2. Способен к разработке самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления) или его компонентов, составленного ответственным за него лицом (в соответствии со специализацией – художником-постановщиком, режиссёром-постановщиком) профессиональной организации исполнительских искусств (в соответствии со специализацией – драматический или музыкальный театр).	ПКО-2.1. Использует знания всех составляющих комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления) и их особенности в соответствующей области профессиональной деятельности ПКО-2.2. Способен работать с проектной и рабочей технической и технологической документацией в профессиональной области ПКО-2.3. Осуществляет поиск актуальной информации о материальных компонентах, необходимых для технологического воплощения авторского проекта в соответствующей области профессиональной деятельности ПКО-2.4. Использует различные компьютерные программы для создания документации, получения, хранения, переработки информации в профессиональной области
ПКО-3. Способен преподавать дисциплины профессионального цикла	ПКО-3.1. Знаком с основами дисциплин связанных с профессиональной деятельностью ПКО-3.2. Использует навыки, приобретённые на практике, для актуализации содержания программ

	обучения ПКО-3.3. Способен организовать деятельность учащихся, направленную на освоение учебного материала ПКО-3.4. Способен организовать педагогический контроль и оценку учебного материала по профессиональной тематике
ПКО-4. Способен провести организационно-подготовительную работу (в соответствии со специализацией)	ПКО-4.1. Планирует этапы и сроки проведения организационно-подготовительной работы в соответствии с областью своей профессиональной деятельности ПКО-4.2. Обладает знаниями основ методологии организации слаженной работы коллектива ПКО-4.3. Обладает комплексом знаний по подготовке и использованию документации, необходимой для проведения организационно-подготовительной работы (в соответствии со специализацией) ПКО-4.4. Понимает систему служебных взаимоотношений и придерживается этики делового общения
ПКО-5. Способен осознавать ответственность за соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка как в период создания материального оформления произведения исполнительских искусств, так и при его эксплуатации.	ПКО-5.1. Соблюдает правила и нормы, действующие в организациях исполнительских искусств, в своей профессиональной деятельности ПКО-5.2. Понимает специфику организации производства составляющих внешней художественной формы спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности ПКО-5.3. Понимает специфику эксплуатации составляющих внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности ПКО-5.4. Определяет текущее состояние комплекса оформления спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности
ПК-1. Способен ориентироваться в истории, теории и технологии сценического оформления спектакля	ПК-1.1. Использует знания истории творческого наследия выдающихся мастеров сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, представления) в своей профессиональной области ПК-1.2. Анализирует сценическое оформление, опираясь на знания истории театрального искусства ПК-1.3. Ориентируется в современном российском и мировом театральном процессе
ПК-2. Способен использовать новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов в технологических разработках, соответствующих области	ПК-2.1. Ориентируется в истории развития сцены, сценической техники и технологии в своей профессиональной области ПК-2.2. Осуществляет выбор оптимальных технологий и материалов, используя, в том числе, новейшие достижения в области сценической

профессиональной деятельности	техники, технологии и новых материалов в соответствующей профессиональной области ПК-2.3. Владеет навыком поиска актуальной информации о применении новых технологий в соответствующей профессиональной области
ПК-3. Способен исполнять обязанности заведующего художественно-постановочной частью организации исполнительских искусств	ПК-3.1. Понимает принципы взаимодействия подразделений внутри организационной структуры, а также специфику организации деятельности художественно-производственных мастерских и художественно-постановочной части в соответствующей области профессиональной деятельности ПК-3.2. Планирует этапы создания внешней формы спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности ПК-3.3. Участвует в подготовке организации проката спектаклей (концертов, представлений) на стационаре, на выездах и на гастролях в соответствии с областью профессиональной деятельности ПК-3.4. Подбирает кадры, их расстановку и целесообразное использование в соответствии с областью профессиональной деятельности ПК-3.5. Даёт оценку работы, как своей, так и коллег, в соответствии с областью профессиональной деятельности, соблюдая этические нормы ПК-3.6. Обладает системным мышлением и способностью к долгосрочному стратегическому планированию жизни коллектива

Студентам успешно прошедшим ГИА присваивается квалификация *Бакалавр* 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.

Лица, не прошедшее ГИА, могут повторно пройти ГИА не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения ГИА, которая не была пройдена обучающимися. Указанные лица могут 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 в очной и заочной формах 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.

Дисциплина «Преддипломный семинар», а также Преддипломная практика подготавливают студента к ГИА. В Преддипломном семинаре студентам оказывается поддержка в выборе темы выпускной квалификационной работы (далее – ВКР), кроме того студенты выполняют и обсуждают курсовые работы, представляющие собой фрагмент будущей ВКР. Период преддипломной практики используется не только для закрепления практических навыков работы в реальном театрально-зрелищном предприятии, но и для сбора информации для создания ВКР.

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 Институту 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 приказом утверждает 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 голосованием 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 выполнение и защиту выпускной квалификационной работы в форме индивидуально выполняемой дипломной работы.

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.

ВКР является практической или исследовательской работой художника-технолога, в которой студент под руководством преподавателя, назначенного кафедрой, разрабатывает одну из актуальных тем по технике и технологии театра.

ВКР представляет собой самостоятельное исследование студента, раскрывающее его компетенции и знания, полученные за время обучения в ВУЗе.

Перечень тем дипломных работ формируется в преддипломном семинаре.

По письменному заявлению обучающегося тема ВКР и кандидатура научного руководителя из числа работников Института и при необходимости консультанта (консультантов) утверждаются на заседании кафедры театральной техники и технологии (далее – выпускающая кафедра). Не позднее чем за 6 месяцев до даты защиты дипломных работ решения кафедры доводится до сведения студентов.

Для подготовки ВКР за каждым студентом распоряжением по факультету по представлению выпускающей кафедры закрепляется руководитель ВКР и при необходимости консультант.

1.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы

После окончания и защиты отчета по преддипломной практике, начинается непосредственно дипломное проектирование. Оно включает несколько этапов согласованных с графиком выполнения дипломных проектов:

1. Согласование с научным руководителем плана ВКР и метода подачи демонстрационного материала.
2. Составление графика работы над ВКР и привязка его к датам заседаний кафедры. С первых чисел марта месяца заседания выпускающей кафедры назначаются с периодичностью в две недели.
3. Создание эскизного проекта (развернутого плана) ВКР.
4. Создание предварительного расчета на прочность, жесткость и устойчивость разрабатываемой декорации, анализ соответствия выбранного решения нормам техники безопасности и противопожарным нормам (определение основных световых положений и планировок расположения световой аппаратуры).
5. Разработка проекта (создание «рукотворного» или 3D компьютерного макета, чертежей, документации, пояснительной записки).
6. Получение письменного отзыва научного руководителя ВКР.
7. Демонстрация завершенной ВКР выпускающей кафедре и оппонентам не являющимися работниками факультета сценографии и театральной технологии.
8. Получение письменной рецензии оппонента на ВКР.
9. Предзащита, получение допуска выпускающей кафедры к защите ВКР.
10. Защита.

Неоднократно отчитываясь перед кафедрой о ходе выполнения ВКР, студент не только имеет возможность приобрести опыт защиты, откорректировать текст своего краткого и точного изложения концепции дипломного проекта перед ГЭК, но и отрепетировать демонстрацию своего графического и макетного материала.

Выпускающая кафедра организует ознакомление студента с отзывом научного руководителя и рецензией оппонента не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК.

Студенту предоставляется слово для сообщения, в котором излагается основное содержание и выводы (результаты) ВКР. Затем ему задаются вопросы, сначала членами ГЭК, а после этого с разрешения председательствующего другими лицами, присутствующими 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, ее защиты, так и компетентные ответы на вопросы.

ВКР как авторская разработка студента должна отвечать следующим параметрам:

- 1) быть выполненной на актуальную тему;
- 2) иметь в качестве предмета исследования (проекта) значимое явление сферы исполнительских искусств;
- 3) отвечать требованиям, предъявляемым к графической части проекта;
- 4) демонстрировать логическую ясность принятых решений, раскрывающих тему дипломного проекта;
- 5) показать соблюдение важнейших требований технологии театрального производства, обеспечение норм ТБ и пожарной безопасности, экономичность, носить завершенный характер, иметь аргументированные выводы и предложения;
- 6) демонстрировать способность студента грамотно излагать свои мысли, свободно используя техническую, искусствоведческую, экономическую и управленческую терминологию;
- 7) корректно и достаточно полно использовать необходимую по теме литературу, а также другие источники информации, включая при необходимости нормативные правовые документы;
- 8) по структуре и оформлению отвечать установленным требованиям.

ВКР признается «отличной», если выполнена безукоризненно по всем восьми 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, в также, если в процессе защиты в работе выявляется наличие некорректного заимствования.

Качество защиты определяется исходя из того, что в ходе защиты студент должен в установленное время сделать сообщение, дающее ясное представление о содержании, выводах, предложениях его ВКР, 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 учебная аудитория, отвечающая санитарно-гигиеническим требованиям, оборудованная мебелью (столы, стулья), позволяющая разместить ГЭК (7 рабочих мест), секретаря ГЭК и его помощника (2 рабочих места), публику (не менее 20 мест), располагающая необходимой площадью для демонстрации макетов, моделей, образцов фактур и материалов, графических схем и чертежей, снабженная мультимедийной демонстрационной системой.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Иностранный язык в сфере профессионального общения (французский)

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра иностранных языков**
Учебный план 2024 Художник-технолог сцены очная.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному	72	Виды контроля в семестрах: зачет 5
в том числе:		
аудиторные занятия	30	
самостоятельная	42	

Программу составил(и):

б/с, доцент Патанина Виктория Владимировна

Рабочая программа дисциплины

Иностранный язык в сфере профессионального общения (французский)

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1123)

составлена на основании учебного плана:

2024 Художник-технолог сцены очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра иностранных языков

Протокол от 17.06.2024 г. № 8

Срок действия программы: 2024-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Филатова Владислава Игоревна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	формирование компетентности в области иноязычной профессиональной коммуникации. В результате освоения программы студент сможет использовать иностранный язык в профессиональной деятельности, знакомиться с иноязычной профессионально-ориентированной литературой; налаживать профессиональные межкультурные связи, представлять свою страну на международных профессиональных площадках.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок. Часть	ФТД
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Иностранный язык
2	История русского ИЗО
3	Русский язык и культура речи
4	История зарубежного театра
5	История зарубежного ИЗО
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Психология и педагогика
2	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)	
УК-4.1: Выбирает на государственном и иностранном (-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль делового общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами.	
В результате освоения программы обучающийся способен налаживать и поддерживать коммуникацию в профессиональной среде с применением иноязычной профессиональной терминологии.	
УК-4.2: Использует информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках	
В результате освоения программы обучающийся способен осуществлять коммуникацию в профессиональной среде с помощью как традиционных, так и инновационных коммуникативных технологий.	
УК-4.3: Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) языке(ах).	
В результате освоения программы обучающийся способен переводить профессиональные деловые и академические тексты с родного языка на иностранный, а также с иностранного на родной с использованием словарей и современных компьютерных технологий.	
УК-4.4: Демонстрирует интегративные умения использовать диалогическое общение для сотрудничества в академической коммуникации общения: •внимательно слушая и пытаясь понять суть идей других, даже если они противоречат собственным воззрениям; •уважая высказывания других как в плане содержания, так и в плане формы; •критикуя аргументированно и конструктивно, не задевая чувств других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям взаимодействия.	
УК-4.5: Демонстрирует умение выполнять перевод профессиональных текстов с иностранного (-ых) на государственный язык и обратно.	
УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	
УК-5.1: Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп.	
В результате освоения программы обучающийся способен выстраивать профессиональную иноязычную коммуникацию с учётом особенностей культуры стран изучаемого языка, их традиций и реалий.	
УК-5.2: Демонстрирует 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 программы обучающийся способен выстраивать социальное взаимодействие в профессиональной среде с учётом различия культур и религий в родной стране и странах изучаемого языка.	
УК-5.3: Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.	

ПКО-2: Способен к разработке самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления) или его компонентов, составленного ответственным за него лицом (в соответствии со специализацией – художником-постановщиком, режиссёром-постановщиком) профессиональной организации исполнительских искусств (в соответствии со специализацией – драматический или музыкальный театр).
ПКО-2.1: Использует знания всех составляющих комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления) и их особенности в соответствующей области профессиональной деятельности
ПКО-2.2: Способен работать с проектной и рабочей технической и технологической документацией в профессиональной области
ПКО-2.3: Осуществляет поиск актуальной информации о материальных компонентах, необходимых для технологического воплощения авторского проекта в соответствующей области профессиональной деятельности
ПКО-2.4: Использует различные компьютерные программы для создания документации, получения, хранения, переработки информации в профессиональной области

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	основы культуры франкоязычных стран, их традиций и реалий в рамках тем, сфер и ситуаций профессионального общения.
3.2	Уметь:
3.2.1	представлять свою страну и ее культуру в условиях межкультурного профессионального общения (социокультурная компетенция); оперировать языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями профессионального общения; решать профессиональную коммуникативную задачу в условиях дефицита языковых средств (компенсаторная /стратегическая компетенция).
3.3	Владеть:
3.3.1	профессиональной 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 развития театрального искусства во Франции. Настоящее время глагола. Детерминативы. /Пр/	5	2
1.2	Театральные жанры французского театра. Имя существительное. Образование прилагательных. /Пр/	5	2
1.3	Французский театр эпохи Возрождения. Наречия. Наречные конструкции. /Пр/	5	2
1.4	Французский театр в эпоху классицизма. Ближайшие времена. /Пр/	5	2
1.5	Французский театр в эпоху романтизма. Инфинитив. /Пр/	5	2
1.6	Лексико-грамматический материал. /Пр/	5	4
	Раздел 2. Часть 2.		
2.1	Театральное искусство Франции 20 века. Герундий. /Пр/	5	2
2.2	Французские драматурги. Passé composé. /Пр/	5	2
2.3	Современный французский театр. Passé composé. /Пр/	5	2
2.4	Comédie Française. Imparfait. /Пр/	5	4
2.5	Opéra Garnier. Futur simple. /Пр/	5	6

2.6	Самостоятельная работа. Повторение пройденного материала. /Ср/	5	42

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1. Видо-временная система французского глагола.
2. Наклонения во французском языке.
3. Императив
4. Прямая и косвенная речь
6. Лексическая и синтаксическая синонимия, антонимия
7. Способы выражения логико-смысловых отношений в простом предложении.
8. Порядок слов в простом предложении.
9. Сложносочиненные предложения.
10. Инфинитив, причастие, герундий.

5.2. Темы письменных работ

1. История театрального искусства Франции.
2. Изобразительное искусство Франции в исторической перспективе.
3. Французские художники 19 века
4. Главные музеи и памятники культуры Франции.
5. Французские художники 20 века.
6. Художественная деятельность в сфере искусства и культуры России и Франции.
7. Зритель и его роль в творческом процессе.
8. Современное театральное искусство Франции

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 и неадаптированные тексты по изучаемым темам (находятся на кафедре иностранных языков)
2. Набор речевых стимулов для монологических высказываний (находится на кафедре иностранных языков).

Экзамен, завершающий изучение курса французского языка, проводится в конце второго семестра и включает в себя:

1. Сочинение на одну из предложенных тем.
2. Чтение, пересказ незнакомого текста по специальности.
3. Ответы на вопросы

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Иванченко, А. И. Лексика французского языка: 400 упражнений. Комментарии. Ключи: учебное пособие / А.И. Иванченко. — Санкт-Петербург: КАРО, 2022. — 288 с. — ISBN 978-5-9925-1542-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/241934>.
2. Французский язык (B2–C1) / В. Н. Аристова, И. Ю. Бартенева, М. А. Ерыкина, Н. В. Жукова. — Санкт-Петербург: Лань, 2023. — 260 с. — ISBN 978-5-507-46386-2. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/333260>
3. Хорошева, Е.А. Операционные переводческие упражнения: перевод с французского на русский и с русского на французский: учебное пособие / Е.А. Хорошева, Е. В. Савина. — Саранск: МГУ им. Н.П. Огарева, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-7103-4206-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/311546> (дата обращения: 19.09.2024).
4. Александровская Е., Лосева Н. Учебник французского языка. Le français.ru. B2/C1. В 2 книгах. – М.: Нестор Академик, 2019.
5. Попова И. Н., Казакова Ж. А. Грамматика французского языка. – М.: Нестор Академик, 2019.

Дополнительная литература:

1. Материалы электронной и печатной прессы на французском языке. (Le Nouvel Observateur, Le Point, Libération Science&Vie, Le Magazine littéraire и др.)
2. Аутентичные радио- и телепередачи, аудио- и видеозаписи, ориентированные на профессиональную сферу соискателей (TV5, Euronews, France- 24, RFI, France-Info, RTL и др.)

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

1. www.lemonde.fr
2. www.tv5.org/TV5Site/lf/langue_francaise.php
3. www.parismatch.com
4. www.allocine.fr
5. www.presse-directory.com
6. www.fr.yahoo.com

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 образовательных потребностей обучающихся. 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 – приступить 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.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Иностранный язык в сфере профессионального общения (английский)

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра иностранных языков**
Учебный план 2024 Художник-технолог сцены очная.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 5
аудиторные занятия	30	
самостоятельная	42	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, доцент Филатова Владислава Игоревна

кандидат искусствоведения, доцент Громова Надежда Васильевна

Рабочая программа дисциплины

Иностранный язык в сфере профессионального общения (английский)

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1123)

составлена на основании учебного плана:

2024 Художник-технолог сцены очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра иностранных языков

Протокол от 17.06.2024 г. № 8

Срок действия программы: 2024-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Филатова Владислава Игоревна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	формирование компетентности в области иноязычной профессиональной коммуникации. В результате освоения программы студент сможет использовать иностранный язык в профессиональной деятельности, знакомиться с иноязычной профессионально-ориентированной литературой; налаживать профессиональные межкультурные связи, представлять свою страну на международных профессиональных площадках.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	ФТД
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Иностранный язык
2	История русского ИЗО
3	История зарубежного ИЗО
4	Русский язык и культура речи
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Психология и педагогика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)	
УК-4.1: Выбирает на государственном и иностранном (-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль делового общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами.	
В результате освоения программы обучающийся способен налаживать и поддерживать коммуникацию в профессиональной среде с применением иноязычной профессиональной терминологии.	
УК-4.2: Использует информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках	
В результате освоения программы обучающийся способен осуществлять коммуникацию в профессиональной среде с помощью как традиционных, так и инновационных коммуникативных технологий.	
УК-4.3: Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) языке(ах).	
В результате освоения программы обучающийся способен переводить профессиональные деловые и академические тексты с родного языка на иностранный, а также с иностранного на родной с использованием словарей и современных компьютерных технологий.	
УК-4.4: Демонстрирует интегративные умения использовать диалогическое общение для сотрудничества в академической коммуникации общения: *внимательно слушая и пытаясь понять суть идей других, даже если они противоречат собственным воззрениям; *уважая высказывания других как в плане содержания, так и в плане формы; *критикуя аргументированно и конструктивно, не задевая чувств других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям взаимодействия.	
В результате освоения программы обучающийся способен вести дискуссию на изучаемом языке в пределах общих тем, и тем, связанных с культурой искусством, аргументированно и уважительно отстаивая свою точку зрения.	
УК-4.5: Демонстрирует умение выполнять перевод профессиональных текстов с иностранного (-ых) на государственный язык и обратно.	
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 воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	
УК-5.1: Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп.	
В результате освоения программы обучающийся способен выстраивать профессиональную иноязычную коммуникацию с учётом особенностей культуры стран изучаемого языка, их традиций и реалий.	
УК-5.2: Демонстрирует 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 программы обучающийся способен выстраивать социальное взаимодействие в профессиональной среде с учётом различия культур и религий в родной стране и странах изучаемого языка.	
УК-5.3: Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.	

В результате освоения программы обучающийся способен выстраивать социальное взаимодействие с учётом социокультурных особенностей в родной стране и странах изучаемого языка в целях успешного выполнения профессиональных задач в области культуры и искусства и усиления социальной интеграции.
ПКО-2: Способен к разработке самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления) или его компонентов, составленного ответственным за него лицом (в соответствии со специализацией – художником-постановщиком, режиссёром-постановщиком) профессиональной организации исполнительских искусств (в соответствии со специализацией – драматический или музыкальный театр).
ПКО-2.1: Использует знания всех составляющих комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления) и их особенности в соответствующей области профессиональной деятельности
ПКО-2.2: Способен работать с проектной и рабочей технической и технологической документацией в профессиональной области
ПКО-2.3: Осуществляет поиск актуальной информации о материальных компонентах, необходимых для технологического воплощения авторского проекта в соответствующей области профессиональной деятельности
ПКО-2.4: Использует различные компьютерные программы для создания документации, получения, хранения, переработки информации в профессиональной области

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	основы культуры англоязычных стран, их традиций и реалий в рамках тем, сфер и ситуаций профессионального общения.
3.2	Уметь:
3.2.1	представлять свою страну и ее культуру в условиях межкультурного профессионального общения (социокультурная компетенция); оперировать языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями профессионального общения; решать профессиональную коммуникативную задачу в условиях дефицита языковых средств (компенсаторная /стратегическая компетенция).
3.3	Владеть:
3.3.1	профессиональной 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	Talking About Contexts and Colleagues. /Пр/	5	1
1.2	Talking About Choice of Play. /Пр/	5	1
1.3	Talking About Casting. /Пр/	5	1
1.4	Talking About Design: Creative. /Пр/	5	3
1.5	Talking About Design: Practical. /Пр/	5	4
1.6	Self-study. /Ср/	5	11
	Раздел 2. Часть 2.		
2.1	Talking About Rehearsals: Starting out. /Пр/	5	1
2.2	Talking About Rehearsals: Establishing Facts. /Пр/	5	1
2.3	Talking About Rehearsals: Warm-ups, Improvisation Games and Exercises. /Пр/	5	1
2.4	Talking About Rehearsals: Language of the Play. /Пр/	5	1
2.5	Talking About Rehearsals: Character. /Пр/	5	1

2.6	Self-study /Cp/	5	11
	Раздел 3. Часть 3.		
3.1	Talking About Rehearsals: Blocking and Movement. /Пп/	5	1
3.2	Talking About Rehearsals: Specialists. /Пп/	5	1
3.3	Talking About Rehearsals: Manners. /Пп/	5	1
3.4	Talking About Rehearsals: Running it. /Пп/	5	1
3.5	Talking About Putting the Show onto the Stage. /Пп/	5	1
3.6	Self-study. /Cp/	5	10
	Раздел 4. Часть 4.		
4.1	Talking About Opening of the Show. /Пп/	5	1
4.2	Talking about practitioners: the social, cultural and historical context. /Пп/	5	1
4.3	Talking about practitioners: theatrical purpose and practise. /Пп/	5	3
4.4	Talking about practitioners: theatrical style and use of conventions. /Пп/	5	3
4.5	Talking about practitioners: collaborations with/influence on other practitioners. /Пп/	5	2
4.6	Self-study. /Cp/	5	10

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачёту:

1. Contexts and Colleagues.
2. Choice of Play.
3. Casting.
4. Design: Creative.
5. Design: Practical.
6. Rehearsals: Starting out.
7. Rehearsals: Establishing Facts.
8. Rehearsals: Warm-ups, Improvisation Games and Exercises.
9. Rehearsals: Language of the Play.
10. Rehearsals: Character.
11. Blocking and Movement.
12. Rehearsals: Specialists.
13. Rehearsals: Manners.
14. Rehearsals: Running it.
15. Putting the Show onto the Stage.
16. Opening of the Show.

5.2. Темы письменных работ

1. Practitioners: the social, cultural and historical context.
2. Practitioners: theatrical purpose and practise.
3. Practitioners: theatrical style and use of conventions.
4. Practitioners: collaborations with/influence on other practitioners.

5.3. Фонд оценочных средств

Прогресс учащихся оценивается с помощью устного опроса, коллоквиума, проверки результатов письменной самостоятельной работы.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Fielder S., Friday P. AQA Drama and Theatre. Oxford, 2015. — 263 p.
2. Evans M. The Actor Training Reader. Routledge, 2015.
3. Mitchell K. The Director's Craft: A Handbook for the Theatre. Routledge, 2008 — 246 p.

Дополнительная литература:

1. Mangan M. The Drama, Theatre and Performance Companion. Macmillan International Higher Education, 2013. — 376 p.
2. Millar M. Puppetry: How to Do It. Hern Books, 2018. — 400 p.
3. Pickering K., Henson D. Musical Theatre: A Workbook. Macmillan International Higher Education, 2013 г. — 136 p.
4. The Routledge Companion to Puppetry and Material Performance. Routledge, 2015. — 351 p.
5. Unwin S. So, You Want to Be a Theatre Director? Nick Hern Books, 2004. — 256 p.
6. Raymond Murphy: English Grammar in Use. Book with Answers. Cambridge, 2019 г. — 380 p.

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

1. Коллекция критических статей о британском театре. Theatre Record. URL: <https://www.theatrecord.com/> (дата обращения: 04.06.2024)
2. Сайт журнала, посвященного перформансу, кукольному театру, цирку. Total Theatre. URL: <http://totaltheatre.org.uk/> (дата обращения: 04.06. 2024)
3. Видеоканал для изучения профессиональной лексики. TDF Theatre Dictionary [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/channel/UC2ArtU05RnQWp-ZOd7YJnQg> (дата обращения: 04.06. 2024)
4. Видеоканал, посвященный театральным профессиям и жизни театра. American Theatre Wing. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=x1-zTLbegDA&t=4s> (дата обращения: 04.06. 2024).
5. Видеоканал, посвященный процессу создания спектаклей труппы «National Theatre», Лондон. National Theatre Online. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/c/NationalTheatreOnline/about> (дата обращения: 04.06.2024).

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 образовательных потребностей обучающихся. 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 – приступить 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 в сфере профессионального общения (немецкий)

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра иностранных языков**
Учебный план 2024 Художник-технолог сцены очная.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному	72	Виды контроля в семестрах: зачет 5
в том числе:		
аудиторные занятия	30	
самостоятельная	42	

Программу составил(и):

б/с, старший преподаватель Искандарян Роза Самвеловна

Рабочая программа дисциплины

Иностранный язык в сфере профессионального общения (немецкий)

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1123)

составлена на основании учебного плана:

2024 Художник-технолог сцены очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра иностранных языков

Протокол от 17.06.2024 г. № 8

Срок действия программы: 2024-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Филатова Владислава Игоревна

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	формирование компетентности в области иноязычной профессиональной коммуникации. В результате освоения программы студент сможет использовать иностранный язык в профессиональной деятельности, знакомиться с иноязычной профессионально-ориентированной литературой; налаживать профессиональные межкультурные связи, представлять свою страну на международных профессиональных площадках.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	ФТД
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Иностранный язык
2	История русского ИЗО
3	Русский язык и культура речи
4	История зарубежного театра
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Психология и педагогика
2	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)	
УК-4.1: Выбирает на государственном и иностранном (-ых) языках коммуникативно приемлемые стиль делового общения, вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами.	
В результате освоения программы обучающийся способен налаживать и поддерживать коммуникацию в профессиональной среде с применением иноязычной профессиональной терминологии.	
УК-4.2: Использует информационно-коммуникационные технологии при поиске необходимой информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках	
В результате освоения программы обучающийся способен осуществлять коммуникацию в профессиональной среде с помощью как традиционных, так и инновационных коммуникативных технологий.	
УК-4.3: Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики официальных и неофициальных писем, социокультурные различия в формате корреспонденции на государственном и иностранном (-ых) языке(ах).	
В результате освоения программы обучающийся способен переводить профессиональные деловые и академические тексты с родного языка на иностранный, а также с иностранного на родной с использованием словарей и современных компьютерных технологий.	
УК-4.4: Демонстрирует интегративные умения использовать диалогическое общение для сотрудничества в академической коммуникации общения: *внимательно слушая и пытаясь понять суть идей других, даже если они противоречат собственным воззрениям; *уважая высказывания других как в плане содержания, так и в плане формы; *критикуя аргументированно и конструктивно, не задевая чувств других; адаптируя речь и язык жестов к ситуациям взаимодействия.	
В результате освоения программы обучающийся способен вести дискуссию на изучаемом языке в пределах общих тем, и тем, связанных с культурой искусством, аргументированно и уважительно отстаивая свою точку зрения.	
УК-4.5: Демонстрирует умение выполнять перевод профессиональных текстов с иностранного (-ых) на государственный язык и обратно.	
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 воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	
УК-5.1: Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп.	
В результате освоения программы обучающийся способен выстраивать профессиональную иноязычную коммуникацию с учётом особенностей культуры стран изучаемого языка, их традиций и реалий.	
УК-5.2: Демонстрирует 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 программы обучающийся способен выстраивать социальное взаимодействие в профессиональной среде с учётом различия культур и религий в родной стране и странах изучаемого языка.	
УК-5.3: Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.	

В результате освоения программы обучающийся способен выстраивать социальное взаимодействие с учётом социокультурных особенностей в родной стране и странах изучаемого языка в целях успешного выполнения профессиональных задач в области культуры и искусства и усиления социальной интеграции.
ПКО-2: Способен к разработке самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления) или его компонентов, составленного ответственным за него лицом (в соответствии со специализацией – художником-постановщиком, режиссёром-постановщиком) профессиональной организации исполнительских искусств (в соответствии со специализацией – драматический или музыкальный театр).
ПКО-2.1: Использует знания всех составляющих комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления) и их особенности в соответствующей области профессиональной деятельности
ПКО-2.2: Способен работать с проектной и рабочей технической и технологической документацией в профессиональной области
ПКО-2.3: Осуществляет поиск актуальной информации о материальных компонентах, необходимых для технологического воплощения авторского проекта в соответствующей области профессиональной деятельности
ПКО-2.4: Использует различные компьютерные программы для создания документации, получения, хранения, переработки информации в профессиональной области

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	основы культуры немецкоязычных стран, их традиций и реалий в рамках тем, сфер и ситуаций профессионального общения.
3.2	Уметь:
3.2.1	представлять свою страну и ее культуру в условиях межкультурного профессионального общения (социокультурная компетенция); оперировать языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями профессионального общения; решать профессиональную коммуникативную задачу в условиях дефицита языковых средств (компенсаторная /стратегическая компетенция).
3.3	Владеть:
3.3.1	профессиональной 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	Знакомство с Театром современного немецкого ареала. /Пр/	5	2
1.2	Известные режиссеры. На примере Лорио /Пр/	5	1
1.3	Знакомство с творчеством Лорио. /Пр/	5	1
1.4	Разговорная практика: Скетчи Лорио. /Пр/	5	1
1.5	Разговорная практика: Дизайн: практика. /Пр/	5	2
1.6	Самостоятельная работа. /Ср/	5	6
	Раздел 2. Часть 2.		
2.1	Sprachpraktikum: Rollenwahl. /Пр/	5	2
2.2	Sprachpraktikum: Rollenverteilen. /Пр/	5	2
2.3	Sprachpraktikum: Sprechen über Proben: Training, Improvisation, Spiele und Übungen. /Пр/	5	2
2.4	Sprachpraktikum: Die Sprache der Aufführung. /Пр/	5	1
2.5	Sprachpraktikum: Figuren des Stücks. /Пр/	5	1

2.6	Selbstarbeit. /Cp/	5	12
	Раздел 3. Часть 3.		
3.1	Von Proben Sprechen: Bewegung auf der Bühne /Пр/	5	2
3.2	Von Proben Sprechen: Fachleute. /Пр/	5	2
3.3	Von Proben Sprechen: Verhalten. /Пр/	5	2
3.4	Von Proben Sprechen: Aufführen. /Пр/	5	1
3.5	Sprachpraktikum: Auf die Bühne gehen. /Пр/	5	1
3.6	Selbstarbeit. /Cp/	5	12
	Раздел 4. Часть 4.		
4.1	Sprachpraktikum: Wie man ein Show eröffnet. /Пр/	5	2
4.2	Praktikanten: sozialer, kultureller und historischer Kontext. /Пр/	5	2
4.3	Sprechen von Praktikanten: Theaterzweck und Praktikum. /Пр/	5	1
4.4	Sprechen von Praktikanten: Theaterstilrichtung und Traditionen. /Пр/	5	1
4.5	Spachpraktikum: Mitarbeit und Einfluss auf andere Praktikanten. /Пр/	5	1
4.6	Selbstarbeit /Cp/	5	12

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачёту:

1. Окружение и Коллеги.
2. Выбор роли.
3. Кастинг.
4. Дизайн: Творчество.
5. Дизайн: Практика.
6. Репетиции: начало.
7. Репетиции: Установка.
8. Репетиции: Упражнения на разогрев, импровизация, игры, тренировки.
9. Репетиции: Язык игры.
10. Репетиции: Роли.
11. Блокировки и движения.
12. Репетиции: Специалисты.
13. Репетиции: Поведение.
14. Репетиции: Игра.
15. Выход на сцену.
16. Открытие представления.

5.2. Темы письменных работ

1. Практика: социальный, культурный и исторический контекст.
2. Практика: Театральный замысел и практика.
3. Практика: Стиль и правила поведения.
4. Практика: Сотрудничество и развитие.

5.3. Фонд оценочных средств

Прогресс учащихся оценивается с помощью устного опроса, коллоквиума, проверки результатов письменной самостоятельной работы.

Перечень видов оценочных средств:

1. Устный опрос.
2. Коллоквиум.
3. Список тем письменных самостоятельных работ.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Lorient. Szenen einer Ehe. - Diogenes Verlag Ag, 2005. — 78 s.
2. Renate Luscher. Übungsgrammatik, Deutsch als Fremdsprache für Anfänger. - Hueber, 2001. - 320 s.

Дополнительная литература:

1. Johann Wolfgang von Goethe. Gesammelte Verse und Gedichte. - Eurobuch, 1998. - 636 c.
2. Генрих Гейне/Heinrich Heine. Беззвездные небеса, Der Himmel sternenleer. - Москва, Издательство "Текст". - 2003. 382с.
3. Reiner Maria Rilke, Райнер Мария рильке. Gedichte, Стихотворения. - Москва, Издательство "Радуга". - 2003. 416с.
4. Wladimir Kaminer. Russendisko. - Manhattan Bücher erscheinen im Wilhelm Goldmann Verlag, Verlaggruppe Random House GmbH, München. - 2002. s.191.

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 образовательных потребностей обучающихся. 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 – приступить 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»

Технология видеопроекционного оформления спектакля

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театральной техники и технологии**
Учебный план 2024 Художник-технолог сцены очная.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **1 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	36	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 8
аудиторные занятия	20	
самостоятельная	16	

Программу составил(и):

член Союза театральных деятелей РФ, заведующий кафедрой, доцент Мираков Эдуард Гариевич

Рабочая программа дисциплины

Технология видеопроекционного оформления спектакля

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 52.03.04 Технология художественного оформления спектакля (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1123)

составлена на основании учебного плана:

2024 Художник-технолог сцены очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 28.03.2024 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театральной техники и технологии

Протокол от _____ 2024 г. № ____

Срок действия программы: 2024-2028 уч.гг.

Зав. кафедрой Мираков Эдуард Гариевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель дисциплины — научиться использовать мультимедийные технологии как необходимый инструмент реализации художественного оформления спектаклей в современном театре, а также различных зрелищных мероприятий; изучить совокупность основных современных средств аудио- теле-, визуальных и виртуальных технологий, используемых в спектаклях и шоу.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	ФТД
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Технология художественного оформления спектакля
2	Устройство и оборудование сцены
3	Основы театральной перспективы
4	Театрально-техническая графика
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ	
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	
УК-1.1: Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи.	
УК-1.2: Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи.	
УК-1.3: Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки.	
УК-1.4: Грамотно, логично, аргументировано формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности.	
УК-1.5: Определяет и оценивает последствия возможных решений задачи.	
ПКО-1: Способен к воплощению и реализации внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) или его компонентов	
ПКО-1.1: Планирует этапы воплощения и реализации составляющих внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности	
ПКО-1.2: Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и технологиях, используемых при производстве и эксплуатации компонентов сценического оформления в соответствии с областью профессиональной деятельности	
ПКО-1.3: Выбирает и использует оптимальные выразительные средства в профессиональной деятельности	
ПКО-1.4: Понимает специфику работы в творческом сотрудничестве с авторами и другими создателями драматического или музыкального спектакля (концерта, представления)	
ПКО-1.5: Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд	
ПКО-1.6: Применяет технические и технологические знания при реализации внешней художественной формы авторского проекта, в соответствующей области профессиональной деятельности	
ПКО-2: Способен к разработке самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления) или его компонентов, составленного ответственным за него лицом (в соответствии со специализацией – художником-постановщиком, режиссёром-постановщиком) профессиональной организации исполнительских искусств (в соответствии со специализацией – драматический или музыкальный театр).	
ПКО-2.1: Использует знания всех составляющих комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерта, представления) и их особенности в соответствующей области профессиональной деятельности	
ПКО-2.2: Способен работать с проектной и рабочей технической и технологической документацией в профессиональной области	
ПКО-2.3: Осуществляет поиск актуальной информации о материальных компонентах, необходимых для технологического воплощения авторского проекта в соответствующей области профессиональной деятельности	
ПКО-2.4: Использует различные компьютерные программы для создания документации, получения, хранения, переработки информации в профессиональной области	
ПКО-5: Способен осознавать ответственность за соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка как в период создания материального оформления произведения исполнительских искусств, так и при его эксплуатации.	
ПКО-5.1: Соблюдает правила и нормы, действующие в организациях исполнительских искусств, в своей профессиональной деятельности	
ПКО-5.2: Понимает специфику организации производства составляющих внешней художественной формы спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности	

ПКО-5.3: Понимает специфику эксплуатации составляющих внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности
ПКО-5.4: Определяет текущее состояние комплекса оформления спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности
ПК-1: Способен ориентироваться в истории, теории и технологии сценического оформления спектакля
ПК-1.1: Использует знания истории творческого наследия выдающихся мастеров сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, представления) в своей профессиональной области
ПК-1.2: Анализирует сценическое оформление, опираясь на знания истории театрального искусства
ПК-1.3: Ориентируется в современном российском и мировом театральном процессе
ПК-2: Способен использовать новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов в технологических разработках, соответствующих области профессиональной деятельности
ПК-2.1: Ориентируется в истории развития сцены, сценической техники и технологии в своей профессиональной области
ПК-2.2: Осуществляет выбор оптимальных технологий и материалов, используя, в том числе, новейшие достижения в области сценической техники, технологии и новых материалов в соответствующей профессиональной области
ПК-2.3: Владеет навыком поиска актуальной информации о применении новых технологий в соответствующей профессиональной области

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:	
3.1.1	- основные форматы мультимедийного контента и способы взаимодействия с ним;
3.1.2	- алгоритм поиска необходимой технической информации;
3.1.3	- современный рынок производителей видеовещательного оборудования, проекционных приборов и съемочного оборудования;
3.1.4	- современный рынок производителей звукотехнического оборудования;
3.2 Уметь:	
3.2.1	- интегрировать медиаконтент в общий художественный замысел оформления спектаклей, концертов, шоу и различных мероприятий;
3.2.2	- работать с современным программным обеспечением для создания, редактирования и вещания медиаконтента;
3.2.3	- составлять техническое задание на подбор мультимедийного оборудования;
3.2.4	- следить за новейшими достижениями в области разработок и производства мультимедийного оборудования;
3.2.5	- работать с каталогами фирм-производителей видеопроекторного и звукотехнического оборудования;
3.3 Владеть:	
3.3.1	- методикой проведения необходимых технических расчетов для подбора мультимедийного оборудования;
3.3.2	- основными функциями специализированного программного обеспечения;
3.3.3	- способностью ориентироваться на рынке оборудования;
3.3.4	- навыком подбора современного видеопроекторного оборудования с учетом новейших разработок исходя из имеющихся задач и ресурсов;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Типы передачи видеоизображений		
1.1	Фронтальная и рирпроекция; проекция на прозрачные материалы; проекция на различные среды (дым, вода и др.); проекция на объекты сложной геометрии; проекция на кинематические (динамические) объекты. /Пр/	8	2
1.2	Видео-мэппинг (архитектурный, интерьерный, ландшафтный, видеомэппинг на малые формы, интерактивный видеомэппинг, видеомэппинг на лицо человека); комплексные проекционные схемы; стерео проекции; лазеры. /Пр/	8	2
1.3	Стационарные LED экраны; мобильные (разборные) LED экраны; видео панели. /Пр/	8	2
1.4	Самостоятельная работа /Ср/	8	4
	Раздел 2. Задачи видеоизображений		
2.1	Декорационное дополнение; сюжетное дополнение; цветовое дополнение (оформление). /Пр/	8	2

2.2	Самостоятельное изображение; видео трюки. /Пр/	8	2
2.3	Анимация (мультипликация); титры (шрифты). /Пр/	8	1
2.4	Видеотрансляция /Пр/	8	1
2.5	Самостоятельная работа /Ср/	8	4
Раздел 3. Аппаратные средства и изделия для видео			
3.1	Проекторы (типизация, оптика, мощность, разрешение); экраны (для фронтальной и рирпроекции, цветные, прозрачные, тюли, голографические сетки, коэффициенты отражения); активные экраны, видео панели, LED экраны. /Пр/	8	1,5
3.2	Сервера (стационарные, мобильные, типы сигналов, коммутация); система захвата изображений с внешних сигналов; датчики движения. /Пр/	8	1,5
3.3	Самостоятельная работа /Ср/	8	2
Раздел 4. Программные пакеты (средства)			
4.1	Растровые изображения- Adobe Photoshop; векторные изображения- Corel DRAW, Adobe Illustrator; трехмерные изображения- Autodesk 3ds Max, Cinema 4D, Maya Autodesk, Houdini, ZBrush, SketchUp, AutoCAD. /Пр/	8	1,5
4.2	Монтажные программные пакеты- Adobe Premier, DaVinci Resolve, Sony Vegas, Final Cut; компоузинг (композитинг) - Adobe After Effects, Nuke; форматы и кодеки медиа файлов; проведение спектакля- Resolume Arena, PandoraBox, CATALYST Media Server, Авалон. /Пр/	8	1,5
4.3	Самостоятельная работа /Ср/	8	4
Раздел 5. Партитура спектакля			
5.1	Видео событие; повестки; синхронизация; оформление проекта (установка/развеска, направка/юстировка, документация); эксплуатационная оптимизация. /Пр/	8	2
5.2	Самостоятельная работа /Ср/	8	2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Фронтальная и рирпроекция
2. Проекция на прозрачные материалы. Проекция на различные среды (дым, вода и др.)
3. Проекция на объекты сложной геометрии
4. Проекция на кинематические (динамические) объекты
5. Видео-мэппинг
6. Стерео проекции
7. Лазеры
8. LED экраны
9. Видео панели
10. Декорационное дополнение
11. Сюжетное дополнение
12. Цветовое дополнение (оформление)
13. Самостоятельное изображение
14. Видео трюки
15. Анимация (мультипликация)
16. Титры (шрифты)
17. Видеотрансляция
18. Проекторы (типизация, оптика, мощность, разрешение)
19. Сервера.
20. Система захвата изображений с внешних сигналов. Датчики движения
21. Редакторы трехмерных изображений
22. Монтажные программные пакеты.

23. Редакторы компоузинга. Форматы и кодеки медиа файлов.
24. Редакторы для проведения спектакля.
25. Партитура спектакля
26. Оформление проекта
5.2. Темы письменных работ
не предусмотрены
5.3. Фонд оценочных средств
см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная литература: 1. Кириллова, Н.Б. Аудиовизуальные искусства и экранные формы творчества, учебное пособие / Н.Б. Кириллова - Издательство Уральского университета, 2013.- 151 с. 2. Разголов, К.. Новые аудиовизуальные технологии, учебное пособие / К. Разголов- URSS, Едиториал УРСС, 2005.- 488 с. Дополнительная литература: 1. Кириллова, Н.Б. Аудиовизуальное творчество, учебное пособие / Н.Б. Кириллова- Издательство Уральского государственного педагогического университета, 2021.- 142 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: 02.08.2024). 2. YouTube — видеохостинг. [Электронный ресурс]. URL: https://youtube.com/playlist?list=PL2TkPsNhV2ANiyxOOvRlcK3c5vUV41rYU (дата обращения: 02.08.2024). 3. YouTube — видеохостинг. [Электронный ресурс]. URL: https://youtube.com/playlist?list=PLrsq-o51mMFE4ez9Q4qmkyoXZ_IYsyZNi (дата обращения: 02.08.2024).

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 «Технология видеопроекционного оформления спектакля» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению структуры видеопроекционных подразделений театральных организаций, их технического оснащения и потребностей. 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.