ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
0099941B328453BD4E7EA080093915CDA5
Владелец: Пахомова Наталья Владимировна
Действителен: с 11.04.2025 до 05.07.2026

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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 2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	144	Виды контроля на курсах:
в том числе:		зачет 4
		экзамен 5
аудиторные занятия	12	
самостоятельная	119	
часов на контроль	13	

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:

2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра философии и истории

Срок действия программы: 2025-2030 уч.гг.

Зав. кафедрой Праздников Георгий Александрович

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Имея свои специфические цели и задачи, курс философии способен внести существенный вклад в профессиональную подготовку выпускников, давая им знания, способные обогатить их творческий потенциал и расширить понимание сущности искусства и культуры. Являясь базовой дисциплиной цикла философских дисциплин, изучаемых студентами в Института, философия тесно связана с эстетикой 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.
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	- 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**	**Курс**	**Часов**
	Раздел 1. Западная философия от античности до первой половины XIX века		
1.1	Смысл и назначение философии /Лек/	4	**0,25**
1.2	Досократовская античная философия: космос и бытие /Лек/	4	**0,5**
1.3	Софисты и сократ: от космоса к человеку /Лек/	4	**0,5**
1.4	Античная философия высокой классики: платон и аристотель /Лек/	4	**0,5**
1.5	Эллинистическая философия /Лек/	4	**0,5**
1.6	Средневековая философия /Лек/	4	**0,5**
1.7	Философия эпохи возрождения /Лек/	4	**0,5**
1.8	Философия нового времени /Лек/	4	**0,5**
1.9	Английская эмпирическая философия XVII-XVIII веков /Лек/	4	**0,25**
1.10	Философия эпохи просвещения /Лек/	4	**0,5**
1.11	Немецкая классическая философия /Лек/	4	**0,25**
1.12	Социально-философская концепция К. Маркса /Лек/	4	**0,5**
1.13	Самостоятельная работа /Ср/	4	**30**
	Раздел 2. Западная философия второй половины XIX – начала XX веков		
2.1	Философия иррационализма /Лек/	4	**0,5**
2.2	Психоанализ /Лек/	4	**0,5**
2.3	Неофрейдизм /Лек/	4	**0,5**
2.4	Философская антропология /Лек/	4	**0,25**
2.5	Феноменологическая философия /Лек/	4	**0,25**
2.6	Экзистенциализм /Лек/	4	**0,25**
2.7	Социальная философия Ортеги-и-Гассета /Лек/	4	**0,25**
2.8	Философия постмодернизма /Лек/	4	**0,25**
2.9	Самостоятельная работа /Ср/	4	**30**
2.10	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	4	**4**
	Раздел 3. Русская философия с XVIII по XX века		
3.1	Русская философская мысль XVIII — начала XIX веков /Лек/	5	**0,5**
3.2	Западничество: П. Я. Чаадаева, А. И. Герцен /Лек/	5	**0,5**
3.3	Начало славянофильства: Хомяков и Киреевский /Лек/	5	**0,5**
3.4	Поздние славянофилы: Данилевский, Леонтьев, Розанов /Лек/	5	**0,5**
3.5	Русский космизм /Лек/	5	**0,25**
3.6	Философская система В. С. Соловьева /Лек/	5	**0,25**
3.7	Метафизика Л. М. Лопатина /Лек/	5	**0,25**
3.8	Метафизика всеединства: Флоренский, Булгаков, Карсавин /Лек/	5	**0,25**
3.9	Религиозный неоромантизм Н. А. Бердяева /Лек/	5	**0,25**
3.10	Иррационализм в русской философии: Лев Шестов /Лек/	5	**0,25**

3.11	Философско-религиозные воззрения И. А. Ильина /Лек/	5	**0,25**
3.12	Интуитивизм: Н. О. Лосский, С. Л. Франк, А. Ф. Лосев /Лек/	5	**0,25**
3.13	Самостоятельная работа /Ср/	5	**59**
3.14	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	5	**9**

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. Психоанализ З. Фрейда.
41. Аналитическая психология К. Юнга.
42. Неофрейдизм Э. Фромма.
43. Основные идеи философской антропологии XX века.
44. Феноменологическая философия.
45. Рациовитализм Х. Оретги-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. Опавшие 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 Аней 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 Щарден. – 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. Гайденко, П.П. Вл. Соловьёв и философия Серебряного века / П.П. Гайденко. – 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: 01.03.2025).
2. Информационный портал «Библиотека Максима Мошкова». [Электронный ресурс]. URL: http://www.lib.ru /filosof/ (дата обращения: 01.03.2025).
3. Информационный портал «PSYLIB». [Электронный ресурс]. URL: http://www.psylib.kiev.ua/ (дата обращения: 01.03.2025).
4. Информационный портал «Цифровая библиотека по философии». [Электронный ресурс]. URL: http://www.filosof.historie.ru/ (дата обращения: 01.03.2025).
5. Информационный портал «Библиотека Гумер». [Электронный ресурс]. URL: http://www.gumer.info (дата обращения: 01.03.2025).

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. Трактовка 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.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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 2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	144	Виды контроля на курсах:
в том числе:		зачет 4
		зачет на посл.занятии 1,3
аудиторные занятия	58	
самостоятельная	82	
часов на контроль	4	

Программу составил(и):
кандидат исторических наук, доцент Алексеев Денис Юрьевич

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:
2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра философии и истории

Срок действия программы: 2025-2030 уч.гг.
Зав. кафедрой Праздников Георгий Александрович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель дисциплины: сформировать компетенции обучающегося в области основ исторического мышления.
2	Задачи дисциплины:
	• Рассмотреть этапы и движущие силы всемирно-исторического процесса во всей его многовариантности.
	• Раскрыть принципы научной исторической методологии, способствовать формированию критического мышления.
	• Продемонстрировать особенности причинно-следственных связей политических, экономических, социальных, культурных процессов в прошлом и настоящем.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Дисциплина базируется на компетенциях, сформированных на предыдущем уровне 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

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.
Знать: основные методы критического анализа; методологию системного подхода Уметь: выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления Владеть: навыками критического анализа
УК-1.2: Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи.
Знать: мировоззренческие, философские и методологические основы научной деятельности; понятийно-категориальный аппарат философии и методологии научной деятельности; философские и методологические аспекты развития научного познания. Уметь: аргументировано и доказательно демонстрировать собственную позицию, участвовать в дискуссии Владеть: навыками аргументированного комментирования собственной позиции или позиции определенного автора, продуктивного диалога
УК-1.3: Рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки.
Знать: основные концепции, определяющие стратегические перспективы современной науки; сущность и основные принципы системного подхода. Уметь: выбирать и реализовывать стратегию действий разрешения проблемной ситуации Владеть: навыками разработки стратегии достижения поставленной цели, способами разрешения проблемной ситуации; методами аргументации выбранных стратегий действий.
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.
Знать: закономерности общественно-исторического и культурного развития, основные факты отечественной и мировой истории, современные концепции философии истории. Уметь: применять знания о принципах и закономерностях общественно-исторического и культурного развития для толерантного восприятия разнообразия культур и общественно-экономических и политических различий. Владеть: основанными на понимании сущности исторического процесса навыками совместной деятельности в культурной среде, в условиях общественно-экономических и политических различий.
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.
Знать: механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе развития Уметь: определять задачи межкультурного взаимодействия, устанавливать контакт в обществе, воспринимать межкультурное разнообразие общества Владеть: навыками осуществления межкультурного взаимодействия в соответствии с нормами и правилами, принятыми в культуре представителей других этносов и конфессий, 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

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.
Знать: основные события истории России. Уметь: анализировать произведение искусства в культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями определенной исторической эпохи. Владеть: культурой мышления на содержательном, логическом и коммуникативном уровнях.
ОПК-1.2: Применяет в собственной профессиональной деятельности знания особенностей выразительных средств искусства.
Знать: сущность основных этапов и характеристику ведущих тенденций исторического процесса на примере России; Уметь: определять жанрово-стилевую специфику произведений искусства, их идейную концепцию. Владеть: методикой анализа произведения искусства; профессиональной терминологией.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Курс**	**Часов**
	Раздел 1. Становление российского государства в контексте мировой истории		
1.1	История как наука. Философия и методология истории. Сущность, формы и функции исторического знания. Предмет и объект изучения истории, основные отрасли и направления исторической науки. Взаимосвязь исторической науки с другими гуманитарными дисциплинами. Философия истории. Цивилизационный и формационный подходы. Методология истории. Понятие исторический источник. Виды источников и их особенности. Методы исторического исследования. Качественные характеристики исследовательской работы. Критика фальсификации истории. Семинарское занятие. Формы и функции исторического знания. Виды и особенности исторических источников. Вспомогательные исторические дисциплины. Методы работы историка. Историография. /Лек/	1	**1**
1.2	Народы и государства на территории современной России в древности. Научная концепция появления человека. Периодизация. Неолитическая революция. Археологические находки культуры каменного века на территории современной России. Возникновение родоплеменной системы, культуры и искусства. Обработка металлов. Государства бронзового века. Античные полисы Причерноморья. Скифы и сарматы. Древние славяне. Участие славян в Великом переселении народов. Общественный строй и культура восточных славян. Кочевые народы Восточной Европы. Хазарский каганат. Волжская Булгария. Семинарское занятие. Исторические источники о древнем населении территории современной России. /Лек/	1	**1**
1.3	Зарождение и этапы развития древнерусской государственности. Источники по истории Древней Руси. Политогенез и этногенез. Первобытное общество. Участие славян в Великом переселении народов. Славянские племенные союзы на территории Восточно- Европейской равнины. Образование Древнерусского государства. Торговые пути. Норманнская проблема. Русь и кочевники. Крещение Руси. Проблема генезиса феодальных отношений. Социально-экономическое и политическое развитие Руси. Распад Древнерусского государства. Новгородская государственность. Владимиро -Суздальская земля. Галицко-Волынское княжество. Семинарское занятие. Социально-экономическое и политическое развитие Древней Руси. Новгородская республика. Новгород в системе торговых связей Северной Европы. /Лек/	1	**2**
1.4	Московский этап развития российской государственности. Образование и экспансия монгольской державы. Походы Батыя на Русь и Юго-Восточную Европу. Золотая Орда: территория, население, политическое устройство, экономика, культура. Ордынское иго как историческое явление и политико-философский дискурс. Источники по русско-ордынским отношениям. Отражение экспансии немецких крестоносцев и шведских феодалов. Александр Невский. Даниил Галицкий. Великое княжество Литовское и древнерусские земли. Раскол Литвы и унии с Польшей. Москва и Тверь. Причины и этапы возвышения Москвы. Хан Узбек и Иван Калита. Московское государство при Дмитрии Донском. Куликовская битва и ее значение. Московская Русь и европейская политика. Семинарское занятие. Русские земли после монгольского завоевания. Возвышение Москвы. Великое княжество Литовское. /Лек/	1	**2**
1.5	Образование российского централизованного государства. Феодальная война в Московском государстве. Дворянство – новый класс служивых людей. Иван III – государь всея Руси. Падение Константинополя и независимость русской церкви. Распад Золотой Орды. Стояние на реке Угре и падение монгольского ига. Собирание русских земель: Новгород, Тверь, Смоленск, Рязань. Москва – III Рим. Борьба с удельной системой. Появление и развитие централизованного аппарата управления. Судебник 1497 г. Семинарское занятие. Сословия средневековой Руси. /Лек/	1	**2**

1.6	Древнерусская культура. Дохристианская культура восточных славян и соседних народов. Повседневная жизнь, семейные отношения, материальная культура, верования. Былины. Основные достижения мировой культуры в эпоху Средневековья. Христианство и культура Византии и средневековой Европы. Крещение Руси и его роль в дальнейшем развитии русской культуры. Повседневная культура средневековой Руси. Основные жанры древнерусской литературы. Берестяные грамоты. Начало каменного зодчества. Византийское и Западно-Европейское влияние на древнерусскую архитектуру. Приглашение иноземных мастеров при Иване III. Ансамбль Московского Кремля. Древнерусское изобразительное искусство: мозаики, фрески, иконы. Творчество Феофана Грека, Андрея Рублева. Православная церковь и народная культура, скоморошество. Семинарское занятие. Древнерусская культура в контексте культуры Европейского Средневековья. Культурное взаимодействие с государствами Средней Азии, Ближнего Востока, Китаем и Индией. /Лек/	1	**2**
1.7	Самостоятельная работа /Ср/	1	**6**
	Раздел 2. Россия и мир в XVI - XVII вв.		
2.1	Московское царство в XVI в. Формирование централизованных государств в Европе. «Пороховые империи». Великие географические открытия и их последствия. Московское государство в начале XVI в. Отношения сословий и их противоречия. Политический портрет царя Ивана IV Грозного. Царь и церковь: религиозные споры и Стоглавый собор. Реформы Избранной Рады. Судебник 1550 г. Становление сословно- представительной монархии в Европе и России. Земские соборы. Завоевание Казанского и Астраханского ханств, начало освоения Сибири. Отношения с Крымским ханством. Ливонская война. Опричнина. Историография опричнины. Экономический кризис и указ о заповедных летах. Борис Годунов. Семинарское занятие. Россия в правление Ивана Грозного: экономика. политика, культура. Историки об Иване Грозном. /Лек/	1	**2**
2.2	Смута в России начала XVII в. Экономические и политические причины Смуты. Династический кризис и начало Смуты. Интерпретация Смуты в отечественной историографии. Феномен самозванства. Воцарение Лжедмитрия I. Царствование Василия IV Шуйского и восстание Болотникова. Польская и шведская интервенция. Приглашение польского королевича Владислава. Семибоярщина и народные ополчения. К. Минин и Д. Пожарский. Избрание Михаила Романова, окончание Смуты. Столбовской мир и Деулинское перемирие. Семинарское занятие. Феномен самозванства в России. /Лек/	1	**2**
2.3	Московское царство в XVII в.: на пороге Нового времени. Новое время как особый период в мировой истории: экономика, общество, политическое устройство, культура и мировоззрение. Реформация. Европейский абсолютизм и первые буржуазные революции. Социально-экономическое развитие России в XVII в. Крепостное право: причины и следствия. Переход от сословно-представительной монархии к абсолютизму. Земские Соборы XVII в. и угасание их деятельности. Приказная бюрократия. Соборное Уложение 1649 г. Церковный раскол: идеологический, культурный и социально-политический аспекты. Городские бунты и восстание Степана Разина. Реформаторские начинания второй половины XVII в. Задачи внешней политики России в XVII в. Тридцатилетняя война в Европе. Украина и Россия во второй пол. XVII в. Войны с Польшей, Швецией и Крымом. Россия в Священной Лиге. Семинарское занятие. Эволюция Московского царства от сословно-представительной монархии в самодержавно-бюрократическую. /Лек/	1	**2**

2.4	Культура России в XVI – XVII вв. Развитие традиций древнерусской культуры и новые веяния. Распространение грамотности. Появление книгопечатания в Западной Европе и в России его культурно-историческое значение. Расцвет историописания в эпоху Ивана Грозного («Степенная книга», «Лицевой летописный свод»). Летописные памятники и полемические сочинения Смутного времени. Издание печатного «Синопсиса». Расцвет житийной литературы («Великие Минеи Четьи»). Формирование старообрядческой культуры («Житие протопопа Аввакума»). Развитие шатрового зодчества в XVI в. Появление национального стиля в русской архитектуре XVII в. — «русское узорочье». Деревянное зодчество. Новые веяния в живописи и архитектуре конца XVII в. Московское барокко. Развитие фресковой живописи и иконописания (Симон Ушаков). Формирование культуры Нового времени. Ренессанс и барокко в Западной Европе. Гуманистический пафос Возрождения и религиозная вера. Расцвет искусства Италии и «Северное Возрождение». Литература эпохи Возрождения и барокко. XVII век — век разума. Развитие экспериментального естествознания. Распространение учения Коперника. Галилей, Декарт, Ньютон. Архитектура и живопись Европы в XVII в. Европейская литература в XVII в. Культура и искусство Востока в XVII – XVIII вв. Западное влияние в русской культуре XVII в. и основные каналы его проникновения. Распространение европейских «диковин» в быту русской знати». Творчество Симеона Полоцкого. Европейская музыка и театр при московском дворе. Появление иностранных живописцев в Оружейной палате. Нарышкинское барокко в архитектуре. Открытие Славяно-греко- латинской Академии в Москве. Семинарское занятие. Элементы барокко и классицизма в русской культуре XVI – XVII вв. /Лек/	1	**2**
2.5	Самостоятельная работа /Ср/	1	**12**
	Раздел 3. Российская империя в XVIII - нач. XX в.		
3.1	Эпоха петровских реформ. Теория модернизации и исторические примеры. Политический портрет Петра I. Формирование концепции «регулярного государства». Реформы: сословная, военная, государственная, преобразования в финансово- экономической сфере, культурная, церковная. Генеральный регламент. Чрезвычайные методы реформаторства. Провозглашение Российской империи. Петровские реформы в отечественной историографии и политической философии. Истоки внешней политики Петра I. Российская дипломатия. Великое посольство. От Азовских походов к Северной войне. Основание Санкт-Петербурга. Полтавская битва. Развитие русского военного искусства при Петре I. Ништадский мир. Каспийские походы. Семинарское занятие. Модернизация России при Петре I: экономика, политика, общество, культура. Историки о Петре I. /Лек/	2	**4**
3.2	Россия в эпоху дворцовых переворотов. Политические, социально-экономические и культурные особенности эпохи дворцовых переворотов. Неудачные попытки ограничения самодержавия. Рост дворянских привилегий. Идеология эпохи Просвещения. Просвещенный абсолютизм Екатерины II и его оценка в отечественной историографии. Уложенная комиссия. «Золотой век» дворянства. Русско- турецкие войны и присоединение Крыма и Причерноморья. Разделы Польши. Россия и Великая французская революция. Противоречия внутренней и внешней политики Павла I. Итальянский и швейцарский походы русской армии. Семинарское занятие. «Золотой век» дворянства при Екатерине II. Греческий проект. Победы А. В. Суворова и Ф. Ф. Ушакова. Внешняя политика России при Павле I. /Лек/	2	**2**

3.3	Вопрос о реформах в первой половине XIX в. Влияние Великой французской революции на исторический процесс. Попытки реформирования политической системы России при Александре I: проекты М. М. Сперанского и Н. Н. Новосильцева. Указ о вольных хлебопашцах и первые проекты ограничения и отмены крепостного права. Аракчеевщина: причины и следствия. Европа в эпоху наполеоновских войн. Участие России в наполеоновских войнах. Отечественная война 1812 г. и ее освещение в отечественной историографии. Венская система и Священный союз. Причины образования тайных обществ. Восстание декабристов. Консервативная модернизация Николая I. Особая роль Собственной ЕИВ канцелярии. Кодификация законов. Крестьянский вопрос и реформа П. Д. Киселева. Основные направления общественно- политической мысли. Консерватизм в политике Священного союза. Восточный вопрос. Крымская война и крушение венской системы. Семинарское занятие. Консервативная модернизация и ее итоги. Россия в наполеоновских войнах. Восточный вопрос во внешней политике России. /Лек/	2	**2**
3.4	Модернизация России во второй половине XIX века. Александр II. Отмена крепостного права и аграрная реформа в России. Земская, городская, судебная, военная, университетская реформы и их историческое значение. Формирование в стране зачатков гражданского общества. Становление индустриального общества в России. Борьба либеральных и консервативных направлений в государственных властных структурах. Реформы и контрреформы Александра III. С.Ю. Витте. Промышленный подъем 90-х гг. XIX в. Общественная мысль и особенности общественного движения в России во второй половине XIX в. Революционное и либеральное народничество. Революционный террор. Марксизм и рабочее движение в Европе и США. Распространение марксизма в России. Россия и великие державы после Крымской войны. Русско- турецкая война 1877 – 1878 гг. Экспансия в Среднюю Азию. Создание блоковой системы. Семинарское занятие. Либеральные реформы 1860 - 70-х гг. их сравнение с революцией Мэйдзи в Японии. Распространение радикальных настроений. Революционный террор. /Лек/	2	**2**
3.5	Российская империя в начале XX века. Социально-экономическое и политическое развитие России в нач. XX в. Особенности российского капитализма. Революция 1905 – 1907 гг.: причины и следствия. Политические партии в России начала века: генезис, классификация, программы, тактика. Опыт думского «парламентаризма» в России. Столыпинская аграрная реформа и ее освещение в отечественной историографии. Основные направления внешней политики России в нач. XX в. Русско-японская война 1904 – 1905 г. Антанта и Тройственный союз на пути к мировой войне. Страны мира в Первой мировой войне. Основные театры ведения боевых действий, главные военные операции. Итоги Первой мировой войны. Формирование новой системы международных отношений по итогам Первой мировой. Первая мировая война и углубление общенационального кризиса в России. Семинарское занятие. Незавершенный характер модернизации Российской империи. Россия в Первой мировой войне. /Лек/	2	**4**
3.6	Развитие русской культуры в XVIII – нач. XX вв. Идеология Просвещения и русская культура. Кунсткамера. Европеизация дворянской повседневной культуры. Учреждение Академии Наук и Московского университета. М.В. Ломоносов. Географические экспедиции. Реформа образования Екатерины II. Развитие литературы и театрального искусства. Создание Академии Художеств. Расцвет портретной живописи. Архитектура барокко и классицизма. Развитие народного образования, открытие университетов. Развитие технических и военно- учебных заведений при Николае I. Земские школы. Женское образование в пореформенной России. Периодическая печать. Салонная культура. Основные направления развития мировой науки в период промышленных революций. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Вклад российских ученых в мировую науку (Н. И. Лобачевский, Д. И. Менделеев, И. П. Павлов). Основные направления развития культуры и искусства Европы и Северной Америки. Городской образ жизни. «Золотой» и «Серебряный» век русской литературы. Расцвет академической живописи. Реализм в изобразительном искусстве. Развитие национальной театральной и музыкальной культуры. «Русские сезоны» С. П. Дягилева. Появление фотографии и кинематографа. Семинарское занятие. Эволюция повседневной культуры различных сословий в XVIII – нач. XX вв. /Лек/	2	**2**
3.7	Самостоятельная работа /Ср/	2	**20**

	Раздел 4. Наша страна в первой половине XX в.: эпоха войн и революций.		
4.1	Российские революции 1917 г. и рождение советского государства. Общенациональный кризис и его причины. Февральская революция и образование двоевластия. Кризисы Временного правительства и его неспособность разрешить коренные вопросы революции. Корниловский мятеж – поражение идеи правой диктатуры. Октябрьская революция и установление большевистской диктатуры. Брестский мир. Гражданская война и иностранная интервенция в России, их причины, результаты и последствия. Красный и белый террор в России. Крестьянское движение. Национальная политика красных и белых. Советско-польская война. Военный коммунизм. Российская эмиграция. Новая государственность. Образование СССР. Новая экономическая политика: причины и следствия. Сталинская модернизация: коллективизация, индустриализация и культурная революция. Становление режима личной власти И.В. Сталина. Большой террор. Внешнеполитическая изоляция Советской России. Признание СССР. Попытки создать систему коллективной безопасности в 1930-е гг. Семинарское занятие. Революционный процесс в России. Причины установления большевистской диктатуры. Сталинская модернизация и культурная революция. Дискуссионные проблемы истории СССР 1920 - 30-х гг. /Лек/	3	**4**
4.2	Культурная революция 1920-х – 30-х гг. Культурные новации в период Гражданской войны. Пролеткульт. План монументальной пропаганды. Новый быт. Творчество футуристов. Конструктивизм. Советский кинематограф. Ликвидация безграмотности. Возвращение к традиционным ценностям. Массовый спорт. Развитие образования. Пионерская организация. Дома культуры. Государственный контроль над сферой искусства. Социалистический реализм в искусстве и литературе. Сталинский ампир. Семинарское занятие. Культурная революция 1930-х гг. Феномен «советского человека». Образы новых героев: летчики, полярники, стахановцы. /Лек/	3	**2**
4.3	Вторая мировая война. Великая депрессия и установление фашистских диктатур. Агрессивная политика стран Оси. Локальные конфликты 30-х гг. Умиротворение агрессора: причины и следствия. От мюнхенского сговора к пакту Молотова-Риббентропа. Начало Второй мировой войны, крушение Польши и Франции. Подготовка СССР к будущей войне. Нападение нацистской Германии на СССР. Мобилизация всех сил государства и общества на отпор врагу. Эвакуация промышленности. Складывание антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. Модернизация Красной Армии. Победа под Москвой и ее историческое значение. Коренной перелом в Великой Отечественной и Второй мировой войнах. Освобождение территории СССР. Боевые действия в Европе, в Северной Африке и на Тихом океане. Конференции союзников. Капитуляция Германии и Японии. Образование ООН. Итоги Второй мировой войны. Семинарское занятие. Великая Отечественная война. Цена и факторы победы. Исторические дискуссии. /Лек/	3	**2**
4.4	Великая Отечественная война: без срока давности. Идеологические и институциональные основы нацистских преступлений против человечности на оккупированных территориях РСФСР. Расовая теория и идеология завоевания «жизненного пространства». Механизмы уничтожения: формирование охранных отрядов, создание системы концентрационных лагерей. Приказы и директивы об уничтожении населения. Преступления против мирного населения на оккупированных территориях. Нацистский оккупационный режим, наказания за его нарушения. Зондеркоманды. Трудовая повинность. Преступления гитлеровцев против советских граждан. Преступления против женщин. Преступления против детства. Геноцид как международное преступление. Организация расследования преступлений немецко- фашистских войск и их пособников. Судебные процессы над военными преступниками на территории СССР (1943 – 1947 гг.). Нюрнбергский процесс. Семинарское занятие. Геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны. Преступления против мирного населения на оккупированных территориях. Проблема наказания нацистских преступников. /Лек/	3	**4**
4.5	Самостоятельная работа /Ср/	3	**24**
	Раздел 5. Наша страна во второй пол. XX - нач. XXI вв.		
5.1	СССР в послевоенный период. Гонка вооружений. СССР в послевоенные годы (1945 - 1953). Восстановление народного хозяйства. Ужесточение политического режима и идеологического контроля. Смерть И. В. Сталина и борьба за власть. СССР в период «Оттепели». Реформаторские поиски в советском руководстве. XX съезд КПСС. Попытки обновления социалистической системы. Роль НТР. Реформа управления промышленностью 1957 г. Кукурузная эпопея. Изменения в теории и практике советской внешней политики. Усиление конфронтации двух мировых систем. Карибский кризис (1962 г.). Семинарское занятие. Попытки модернизации СССР в 1950 - 60-е гг.: причины неудачи. /Лек/	4	**2**

5.2	Мир после Второй мировой войны. Политические итоги Второй мировой войны. Ялтинская система международных отношений. Организация Объединенных Наций. Холодная война и ее этапы. Доктрина Трумэна. План Маршалла и разделение Европы. Судьба Германии. Образование социалистического лагеря. Создание НАТО, СЭВ и ОВД. Корейская война 1950 – 1953 гг. Распад колониальной системы. Движение неприсоединения. Кризисы и конфликты холодной войны. Разрядка международной напряженности. Попытки ограничить гонку вооружений. Хельсинское совещаний 1975 г. Распад социалистической системы и попытка построить однополярный мир. Расширение НАТО на восток. Агрессия против Югославии. Новая экономическая и геополитическая роль Китая. Глобализационные процессы в экономике, политике и культуре. МВФ, Парижский и Римский клубы, ОБСЕ. Семинарское занятие. От Холодной войны к многополярному миру. Глобализация. Военные. политические и экономические кризисы. /Лек/	4	**2**
5.3	СССР в 1960 - 80-е гг. Общая характеристика «эпохи застоя». Косыгинская реформа. Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х - начале 80-х гг. в стране. Диссидентское движение в СССР. События 1968 г. Ввод советских войск в Афганистан в 1979 г. и его последствия. Цели и основные этапы «перестройки». Съезд Народных депутатов СССР. Появление многопартийности. Углубление экономического, политического и идеологического кризиса. Парад суверенитетов. «Новое политическое мышление» и изменение геополитического положения СССР. Вывод советских войск из Афганистана. Распад СЭВ и кризис мировой социалистической системы. ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. Роспуск КПСС и распад СССР. Образование СНГ. Семинарское занятие. «Перестройка» и ее итоги: от обновления социализма к рыночным преобразованиям. /Лек/	4	**2**
5.4	Российская Федерация на современном этапе. Либеральные реформы на фоне общественно- политического и экономического кризиса. «Шоковая терапия» и ее цена. Приватизация. События октября 1993 г., разработка и принятие Конституции РФ. Политические партии и общественные движения. Война в Чечне и террористическая угроза. Россия на международной арене в 90-е гг. Расширение НАТО на восток. Укрепление основ государственной власти в начале XXI в. Консолидация партий. Общественная палата. Реформа Совета Федерации. Урегулирование чеченского кризиса. Национальные проекты. Российская экономика и фазы мирового экономического кризиса. Борьба России за многополярный мир и отстаивание своих национальных интересов на мировой арене. Начало специальной военной операции на Украине: причины и цели. Российская экономика в условиях санкционного давления. Семинарское занятие. Экономические, политические и культурные аспекты развития современной России. /Лек/	4	**2**
5.5	Развитие отечественной культуры в послевоенный период. От «сталинского ампира» — к функциональной архитектуре. Новые тенденции в живописи, литературе, театре. «Лейтенантская проза». «Деревенская проза». Метареализм. Живопись — от «сурового стиля» до импрессионизма. Формирование национальных школ живописи в союзных республиках. Абстрактное искусство. «Бульдозерная выставка» и поэтапная легализация нонконформистского изобразительного искусства. Создание крупных мемориальных комплексов, увековечивающих память о Великой Отечественной войне. Переход к индустриальному домостроительству. Феномен «авторской песни». Вокально-инструментальные ансамбли. Русский рок. «Трофейное» и «ленд-лизовское» кино. Советский кинематограф послевоенного периода. Киножурналы «Фитиль», «Ералаш», «Хочу все знать!». Комедии Л. И. Гайдая. Появление в 1980-х годах кинофильмов «массового» жанра (боевики, приключения, катастрофы). Расцвет советской мультипликации. Развитие телевидения. Многосерийные телефильмы и телесериалы. Новостные и развлекательные телепрограммы. Формирование культурного андеграунда. Активизация культурных контактов с Западом в 1990-е гг., засилье иностранной литературы и кинопродукции. Бурный рост шоу-бизнеса и индустрии развлечений. Телеканал «Культура». Феномен «актуального искусства». Соцарт как новый стиль в живописи и театре. Новые формы творчества: арт-объекты, инсталляции, перформансы. Современная фронтовая литература и документалистика. Семинарское занятие. Литература, театр, кино в послевоенный период. /Лек/	4	**4**
5.6	Самостоятельная работа /Ср/	4	**20**
5.7	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	4	**4**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачётам:

1. История как наука. Методы исследования, исторические источники.
2. Древние государства на территории России и СНГ. Восточные славяне в VII - IX вв.
3. Образование Древнерусского государства. Научные концепции образования государства у восточных славян.
4. Киевская Русь – раннефеодальное государство (в IX - XI вв.). Крещение Руси.
5. Русские земли и княжества в начале XI – первой половине XIII в. Феодальная раздробленность, ее причины.
6. Борьба русского народа с татаро-монгольским нашествием в XIII в. Ордынское иго.
7. Александр Невский и отражение агрессии с Запада в XIII в.
8. Объединение русских земель вокруг Москвы в XIV в. Куликовская битва. Феодальная война второй четв. XV в.
9. Русские земли в составе Великого княжества Литовского XIV - XVI вв. Унии Литвы с Польшей.
10. Особенности культуры Древней Руси IX - XIV вв.
11. Образование централизованного русского государства. Иван III.
12. Внутренняя политика Ивана Грозного. Реформы 50-х гг. XVI в. Опричнина и ее последствия.
13. Внешняя политика Ивана Грозного. Ливонская война 1558 - 1583 гг.
14. «Смутное время» в России в начале XVII в: причины, этапы, исторические последствия.
15. Внутренняя политика России в первой половине XVII в. Начало правления династии Романовых. Соборное уложение 1649 г.
16. Внешняя политика России в XVII в. Присоединение Левобережной Украины. Освоение Сибири.
17. Развитие культуры Московского государства XV - XVII вв.
18. Российская империя в первой четверти XVIII в. Начало модернизации: реформы Петра I (государственные, социально-экономические, в области культуры и быта).
19. Внешняя политика Петра I. Северная война. 1700 - 1721 гг. Персидский поход.
20. Эпоха дворцовых переворотов (1725 - 1762 гг.).
21. Внешняя политика России во второй половине XVII в. Русско-турецкие войны.
22. Внутренняя политика Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм».
23. Внутренняя и внешняя политика Павла I.
24. Внутренняя политика Александра I. Реформы государственного аппарата. Крестьянский вопрос.
25. Россия в наполеоновских войнах. Отечественная война 1812 г.: причины, этапы, историческое значение.
26. Подъем общественного движения в России в начале XIX в.: движение и восстание декабристов 14 декабря 1825 г.
27. Российская империя в 30 - 50-е гг. XIX в.: внутренняя политика Николая I.
28. Общественно-политическое движение в России в 30 - 60-е гг. XIX в.
29. Внешняя политика России в 20-е - 50-е гг. XIX века. Крымская война 1853 - 1856 гг.
30. Крестьянская реформа 1861 г. Отмена крепостного права.
31. Великие реформы 60 - 70-х гг. XIX в. (земская, городская, судебная, военная).
32. Внешняя политика России во второй половине XIX в. Русско-турецкая война 1877 - 1878 гг. Русско- французская конвенция 1893 г.
33. Идейная борьба и общественная жизнь в пореформенный период. 1860-1880-е гг. (либералы, народники, марксисты).
34. Социально-экономическое развитие России в 80 - 90-е гг. XIX в. Контрреформы Александра III.
35. Образование и деятельность политических партий в России в начале XX в.
36. Развитие русской культуры XVIII - нач. XX вв.
37. Внешняя политика России в начале XX в. Русско-японская война 1904 - 1905 гг.
38. Первая российская буржуазно-демократическая революция 1905 - 1907 гг. Изменение в государственном строе России.
39. Реформы П. А. Столыпина.
40. Россия в I мировой войне. Причины войны, ход военных действий, внутриполитическая ситуация.
41. Россия в 1917 г. (март-октябрь): двоевластие и его сущность. Кризисы Временного правительства.
42. Октябрьская революция 1917 г. Декреты Советской власти.
43. Гражданская война и иностранная военная интервенция в Советской России: причины, события, последствия.
44. Политика «военного коммунизма» Советской власти в годы гражданской войны.
45. Кризис политики «военного коммунизма». НЭП: итоги и проблемы.
46. Форсирование социалистического строительства. Индустриализация в СССР: первые пятилетние планы.
47. Коллективизация 1929 - 30-х гг.: методы проведения и последствия.
48. Политическое развитие и внутрипартийная борьба в 30-е гг. XX в. Утверждение режима личной власти И. В. Сталина.
49. Внешняя политика Советского государства в 1920 - 30-е гг.
50. Развитие отечественной культуры на фоне «культурной революции» 1920 - 1930-х гг.
51. Начало Великой Отечественной войны. Битва за Москву и ее историческое значение.
52. Блокада Ленинграда 1941 - 1944 гг.
53. Советский тыл в годы Великой Отечественной войны.
54. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинград и Курск.
55. Антигитлеровская коалиция. Конференции «Большой тройки».
56. Окончание Второй мировой и Великой Отечественной войн. Цена и факторы Победы.
57. Геноцид советского народа в годы Великой Отечественной войны. Проблема наказания нацистских преступников.
58. Общественно-политическая жизнь и социально-экономическое развитие СССР в послевоенный период. 1946 - 1953 гг.
59. Международное положение СССР в 1946 - 1953 гг. «Холодная война».
60. Попытки демократизации общественно-политической жизни страны в 1953 - 1964 гг.
61. Социально-экономическое и политическое развитие страны в 60-х – первой половины 80-х гг. XX в.
62. Внешняя политика СССР в 60 - 80-е гг. XX в.: разрядка международной напряженности.

63. Советский Союз в годы перестройки (1985 - 1991 гг.). Социально-экономический кризис. Концепция «Нового мышления». Распад СССР.
64. Государственно-политическое развитие Российской Федерации в XXI в.
65. Развитие отечественной культуры во второй половине XX - нач. XXI вв.

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 России: учебник для вузов. Под ред. Ю. А. Петрова. М., 2024. — 521 с. [Электронный ресурс]. URL: https://minobrnauki.gov.ru/action/history_expert/documents/Учебник_БАЗА_культура-сжатый.pdf (дата обращения: 01.09.2024).
2. Нестеренко Е. И., Петухова Н. Е., Пляйс Я. А. История России. Учебно-практическое пособие. М., 2016. — 296 с.
3. Иртенина Н. В. История России: иллюстрированный атлас. М., 2017. — 256 с., ил.
4. Зуев М. Н. История России. Учебное пособие для студентов вузов. М., 2007. — 634 с.

Дополнительная литература:
1. Кузнецов В.Д., Логинова Д.В., Минин А.С., Тихонова В.Б., Рабуш Т.В., Юрьева А.В. История (история России, Всеобщая история) Санкт-Петербург: СПбГУПТД, 2021.
2. С.А. Козлов История. Хрестоматия. Выпуск III (1796–1825) М-во науки и высшего образования РФ, С.- Петерб. гос. ун-т пром. технологий и дизайна, Высш. шк. технологии и энергетики.— Санкт- Петербург: ВШТЭ СПбГУПТД, 2023.
4. Д.Ю.Алексеев, С.А.Козлов История. Хрестоматия. Выпуск I (IX–XVI вв.) М-во науки и высшего образования РФ, С.-Петерб. гос. ун-т пром. технологий и дизайна, Высш. шк. технологии и энергетики.- Санкт- Петербург: ВШТЭ СПбГУПТД, 2020.
5. С.А.Козлов, Д.Ю.Алексеев История. Хрестоматия. Выпуск II (XVII–XVIII вв.) М-во науки и высшего образования РФ, С.-Петерб. гос. ун-т пром. технологий и дизайна, Высш. шк. технологии и энергетики.- Санкт- Петербург: ВШТЭ СПбГУПТД, 2021.
6. С. А. Козлов История: Хрестоматия. Выпуск IV М-во науки и высшего образования РФ, С.- Петеб. гос. ун-т пром. технологий и дизайна, Высш. шк. технологии и энергетики.— Санкт- Петербург: ВШТЭ СПбГУПТ, 2024.

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: 01.09.2025).

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)

Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине:
• Время на подготовку ответа по билету 30 минут.
• На экзамене возможно использование справочных материалов (словари, энциклопедии).

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.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Иностранный язык (английский)

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра иностранных языков**

Учебный план 2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **8 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	288	Виды контроля на курсах:
в том числе:		зачет 1
		контрольная работа 1,2
		экзамен 2
аудиторные занятия	16	
самостоятельная	259	
часов на контроль	13	

Программу составил(и):
кин, доцент Филатова Владислава Игоревна
кин, доцент Громова Надежда Васильевна

Рабочая программа дисциплины
Иностранный язык (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:
2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра иностранных языков

Протокол от 17.03.2025 г. № 4
Срок действия программы: 2025-2030 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: Иноязычные компетенции, полученные на предыдущей ступени образования.	
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик: -	

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.
-
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 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 дисциплины обучающийся должен

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

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Курс**	**Часов**
	Раздел 1. Часть 1		
1.1	История театрального искусства англоязычных стран и России. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. /Пр/	1	**1**
1.2	История изобразительное и прикладного искусства англоязычных стран и России. Личные местоимения в именительном падеже. Глагол «To Be». /Пр/	1	**1**
1.3	Великая английская проза. Конструкция «Have Got» и глагол «Can». /Пр/	1	**1**
1.4	Великая английская лирика. Выражение принадлежности. /Пр/	1	**1**
1.5	Самостоятельная работа. /Ср/	1	**69**
	Раздел 2. Часть 2		
2.1	Великая английская и русская драматургия. Настоящее продолженное время. /Пр/	1	**1**
2.2	Главные музеи и памятники культуры англоязычных стран и России. Конструкция «There is/are». «Some – Any – No». /Пр/	1	**1**
2.3	Знаменитые библиотеки и архивы англоязычных стран и России. Настоящее простое время. /Пр/	1	**1**
2.4	Великие английские и российские музыканты и композиторы. Много, немного, мало. /Пр/	1	**1**
2.5	Самостоятельная работа. /Ср/	1	**63**
	Раздел 3. Часть 3		
3.1	Организационная деятельность в сфере искусства и культуры в англоязычных странах и России. Прошедшее простое время: «Was/Were – Had». /Пр/	2	**1**
3.2	Шоу-бизнес и индустрия развлечений в англоязычных странах и России. Прошедшее простое время: правильные и неправильные глаголы. /Пр/	2	**1**
3.3	Зритель и его роль в творческом процессе. Настоящее совершённое время. /Пр/	2	**1**
3.4	Кинематограф англоязычных стран и России. Способы выражения будущего. /Пр/	2	**1**
3.5	Самостоятельная работа. /Ср/	2	**65**
	Раздел 4. Часть 4		
4.1	Современное театральное искусство англоязычных стран и России. Прилагательные и наречия. Сравнения. /Пр/	2	**1**
4.2	Современная английская проза. Модальные глаголы. /Пр/	2	**1**
4.3	Современная английская лирика. Инфинитив, «ing» -форма. Слишком / достаточно. /Пр/	2	**1**
4.4	Современная английская драматургия. Оба / ни тот, ни другой. Все / ни один. /Пр/	2	**1**
4.5	Самостоятельная работа /Ср/	2	**62**
4.6	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	2	**9**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

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

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

5.2. Темы письменных работ

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

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

5.3. Фонд оценочных средств

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

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

Фонд оценочных средств для итоговой аттестации включает в себя:
1. Выдержки из актуальных неадаптированных публицистических текстов, посвящённых вопросам искусства (находятся на кафедре иностранных языков).
2. Набор актуальных по содержанию речевых стимулов для монологических высказываний (находятся на кафедре иностранных языков).
3. Хрестоматия по английской поэзии (находится на кафедре иностранных языков).

Экзамен, завершающий изучение курса английского языка, проводится в конце четвёртого семестра и включает в себя:
1. Перевод текста с английского языка на русский язык (со словарем).
2. Монологическое высказывание по одной из пройденных тем.
4. Чтение наизусть стихотворений английских поэтов.
5. Ответы на вопросы комиссии.

Студенты не менее, чем за месяц до экзамена должны быть ознакомлены с регламентом испытания и форматом заданий. Речевые стимулы для монологических высказываний подбираются преподавателем для каждой группы отдельно на основании тематических областей, освоенных за период обучения. В качестве стимула может быть использована как заранее сформулированная узкая тема (билет), так и новое для студента изображение, текст, аудиозапись или видеоролик.
Каждый из этапов экзамена оценивается отдельно, среднее арифметическое этих отметок является экзаменационной оценкой. Используется следующая шкала:
«Отлично»: 85-100 % речевого материала воспринято/воспроизведено верно, без фонетических и грамматических ошибок.
«Хорошо»: 71-84 % речевого материала воспринято/воспроизведено верно, без фонетических и грамматических ошибок.
«Удовлетворительно»: 50-70 % речевого материала воспринято/воспроизведено верно, без фонетических и грамматических ошибок.
«Неудовлетворительно»: менее 50 % речевого материала воспринято/воспроизведено верно, без фонетических и грамматических ошибок.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
1. Тезаурус Оксфордского университета для изучающих английский язык. [Электронный ресурс]. URL: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/topic/ (дата обращения: 04.06.2025)
2. Видеоканал для изучения профессиональной лексики. TDF Theatre Dictionary [Электронный ресурс]. URL: https://www.youtube.com/channel/UC2ArtU05RnQWp-ZOd7YJnQg (дата обращения: 04.06.2025).
3. Видеоканал, посвящённый театральным профессиям. American Theatre Wing. [Электронный ресурс]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=x1-zTLbegDA&t=4s (дата обращения: 04.06.2025).

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 (немецкий)

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра иностранных языков**

Учебный план 2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **8 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	288	Виды контроля на курсах:
в том числе:		зачет 1
		контрольная работа 1,2
		экзамен 2
аудиторные занятия	16	
самостоятельная	259	
часов на контроль	13	

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:
2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра иностранных языков

Протокол от 17.03.2025 г. № 4
Срок действия программы: 2025-2030 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	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 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.
-
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 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 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
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**	**Курс**	**Часов**
	Раздел 1. Раздел 1		
1.1	Конструкция повествовательного предложения и вопросов u. Ja/Nein – Frage, W-Frage. Спряжение слабых и сильных глаголов. Спряжение глагола "Sein". /Пр/	1	**1**
1.2	Оборот „haben“ + Akkusativ. Определенные и неопределенные артикли и «Dieser, Diese, Dieses, Diese – Jener, Jene, Jenes, Jene». /Пр/	1	**1**
1.3	Конструкция повествовательного предложения и вопросов u. Ja/Nein – Frage, W-Frage. Спряжение слабых и сильных глаголов. Спряжение глагола "Sein". Оборот „haben“ + Akkusativ. /Пр/	1	**1**
1.4	Определенные и неопределенные артикли и «Dieser, Diese, Dieses, Diese – Jener, Jene, Jenes, Jene». Модальные глаголы «Koennen». Неопределенный артикль "Ein/Eine/Ein". /Пр/	1	**1**
1.5	Склонения личных местоимений - Nominativ/Akkusativ/Dativ. Определенный артикль в падежах - Nominativ/Akkusativ/Dativ . "Der/Die/Das". Глаголы с отделяемыми приставками. Оборот „Es Gibt”. Отрицание „Kein/Nicht/Nichts/Nie/". Инфинитив и инфинитивной оборот " …,Um…zu…". Произношение 6-16-60-66-30. Склонение Derselbe/denselben. Образование множественного числа. Притяжательные местоимения "Mein/Deine/Seine/Ihr/Unser/Euer/ihr/Ihr". Род существительных "Der/Die/Das". Аудиотекст "Zwillinge" из сборника "Neue Kontakte". Неопределенно-личное местоимение „Man“. Глаголы „haben“ и „Brauchen“ + Akkusativ - "Was hast du denn da?". Аудиотекст Neue Kontakte "Kleine Informationen". История изобразительное и прикладного искусства немецкоговорящих стран. История искусства Германии 19-го века. Немецкая поэзия 18-го века. Предлоги времени „Seit/Vor/In” + Dativ. Наречия времени. /Ср/	1	**69**
	Раздел 2. Раздел 2		
2.1	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/	1	**1**
2.2	Повелительное наклонение + Sie-Form. Прошедшее время - Präteritum + „War/Hatte”. Союзы „…,weil/dass…“. Adjektive - Komparation +…, als… Модальные глаголы "Können/Wollen/Müssen" /Пр/	1	**1**
2.3	Возвратные глаголы "Sich-Verben". Управление глаголов. Глаголы Gefallen/gehören/schmecken/leihen. Ja/Nein/Doch. /Пр/	1	**1**
2.4	Прошедшее время Perfekt. Три формы сильных глаголов. Союзы "Wenn, Dass". Модальный глагол "Sollen/Dürfen". Управление глаголов. Глаголы с возвратным местоимением "Sich" в Dativ. /Пр/	1	**1**

2.5	Слабое склонение существительных. Прилагательные и наречия. Отличия в использовании. Главные музеи и памятники культуры немецкоговорящих стран и России. Немецкая и русская драматургия Архитектурные памятники немецкоговорящих стран и России. Аудиотекст „Reise nach Bolivien“ из сборника Neue Kontakte. Немецкие и российские музыканты и композиторы. /Ср/	1	**63**
	Раздел 3. Раздел 3		
3.1	Организационная деятельность в сфере искусства и культуры в немецкоговорящих странах и России. Конструкция "Machen lassen". Sich-Verben. /Пр/	2	**1**
3.2	Аудиотекст „Berufe" из сборника "Neue Kontakte". Выражение будущего времени "Werden + Infinitiv". /Пр/	2	**1**
3.3	Прилагательные чувств. Разговорная практика: выражение своего мнения. Склонение прилагательных . Окончание прилагательных. Местоимения "Welcher/mancher". /Пр/	2	**1**
3.4	Глаголы и их отличия "Liegen/Legen", "Stehen/Stellen", "Sitzen/Setzen", "Hängen/hängen". Немецкая поэзия 19-го века. /Пр/	2	**1**
3.5	Немецкая драматургия 19-го века. Кинематограф немецкоговорящих стран и России. Современный немецкий шоу-бизнес. /Ср/	2	**59**
	Раздел 4. Раздел 4		
4.1	Выражение мнения "Ich finde…, Ich glaube…Ich denke…Ich meine…" Придаточные предложение с союзом "Obwohl". /Пр/	2	**1**
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/	2	**1**
4.3	Немецкая проза 20 века. Инфинитив. Инфинитивные обороты. "Statt... zu", "Ohne...zu". Аудиотекст „Aussehen“ из сборника "Neue kontakte". /Пр/	2	**1**
4.4	Живопись 20 века Германии и Австрии. Пассивный залог. /Пр/	2	**1**
4.5	Современное театральное искусство немецкоговорящих стран и России. /Ср/	2	**68**
4.6	Немецкая лирика 20 века. /Экзамен/	2	**9**

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. Сравненительная 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 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. Сравненительная степень прилагательных.
21. Построение Вопросов. Ja/Nein - Frage, W - Frage.
22. Модальные глаголы.
23. Инфинитив, Инфинитивные обороты. Слишком/достаточно.
24. И..., И.../Ни..., Ни....

5.3. Фонд оценочных средств

1. Контрольные вопросы для проведения письменных работ и\или устного опроса.
2. Грамматические тесты.
3. Выдержки из актуальных неадаптированных публицистических текстов, посвящённых вопросам искусства.
4. Набор актуальных по содержанию речевых стимулов для монологических высказываний.
5. Хрестоматия по немецкой поэзии.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Gabrielle Kopp, Konstanze Grolich PingPongNeu 1/ Lehrbuch. — Max Hueber Verlag, 2021 — 144 s.
2. Gabrielle Kopp, Konstanze Grolich PingPongNeu 1/ Arbeitsbuch — Max Hueber Verlag, 2021. — 140 s.
3. Gabrielle Kopp, Konstanze Grolich PingPongNeu 2/ Lehrbuch— Max Hueber Verlag, 2021. — 160 s.
4. Gabrielle Kopp, Konstanze Grolich PingPongNeu 2/ Arbeitsbuch — Max Hueber Verlag, 2021 — 152 s.

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 немецком 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 (французский)

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра иностранных языков**

Учебный план 2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **8 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	288	Виды контроля на курсах:
в том числе:		зачет 1
		контрольная работа 1,2
		экзамен 2
аудиторные занятия	16	
самостоятельная	259	
часов на контроль	13	

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:
2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра иностранных языков

Протокол от 17.03.2025 г. № 4
Срок действия программы: 2025-2030 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	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 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 различия культур и религий в родной стране и странах изучаемого языка.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

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

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Курс**	**Часов**
	Раздел 1. Часть 1		
1.1	История французского театра. Формы и виды артиклей. Глаголы avoir, être. Конструкции c'est, ce sont, /Пр/	1	**1**
1.2	История изобразительного искусства Франции и России. Предлоги de; à. Имена существительные. /Пр/	1	**1**
1.3	Великая французская литература 19в. Прилагательные ж.р., мн. ч.; Личные местоимения. /Пр/	1	**1**
1.4	Литература Франции и России 20в. Настоящее время глаголов. /Пр/	1	**1**
1.5	Самостоятельная работа /Ср/	1	**69**
	Раздел 2. Часть 2		
2.1	Французская драматургия. Виды местоимений. Вопросительная форма /Пр/	1	**1**
2.2	Исторические памятники Франции Наречия. Прилагательные в форме наречий. /Пр/	1	**1**
2.3	Музеи Франции. Прошедшее законченное время. /Пр/	1	**1**
2.4	Исторические области Франции. Прошедшее незаконченное время. /Пр/	1	**1**
2.5	Самостоятельная работа /Ср/	1	**63**
	Раздел 3. Часть 3		
3.1	Система образования во Франции. Будущее простое время. /Пр/	2	**1**
3.2	Французский кинематограф. Сослагательное наклонение. /Пр/	2	**1**
3.3	Великие французские кинорежиссеры. Сослагательное наклонение(продолжение). /Пр/	2	**1**
3.4	Великие французские киноактеры. Степени сравнений прилагательных и наречий. /Пр/	2	**1**
3.5	Самостоятельная работа /Ср/	2	**65**
	Раздел 4. Часть 4		
4.1	Праздники во Франции. Условное наклонение. /Пр/	2	**1**
4.2	Театры Парижа. Условное наклонение. /Пр/	2	**1**
4.3	Исторические и архитектурные памятники Парижа. Условное наклонение. /Пр/	2	**1**
4.4	Исполнительское искусство во Франции и в России. Выражение условия. /Пр/	2	**1**
4.5	Самостоятельная работа /Ср/	2	**62**
4.6	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	2	**9**

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

5.2. Темы письменных работ

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

5.3. Фонд оценочных средств

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

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

Фонд оценочных средств для итоговой аттестации включает в себя:
1. Выдержки из актуальных неадаптированных публицистических текстов, посвящённых вопросам искусства (находятся на кафедре иностранных языков).
2. Набор актуальных по содержанию речевых стимулов для монологических высказываний (находятся на кафедре иностранных языков).
3. Аутентичные тексты из художественной литературы.

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.
3. 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: 15.05.2025).
2. Французский телеканал международного телевещания. [Электронный ресурс]. URL: http://www.TV5MONDE/ (дата обращения: 15.05.2025).

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 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.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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 2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля на курсах:
в том числе:		зачет 4
аудиторные занятия	4	
самостоятельная	100	
часов на контроль	4	

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:

2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театральной техники и технологии

Срок действия программы: 2025-2030 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: • 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	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
3	Организация производства в театре кукол
4	Технология художественно-светового оформления спектакля
5	Технология производства в театре кукол
6	Охрана труда и пожарная безопасность в театре

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 атропогенного 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**	**Курс**	**Часов**
	Раздел 1. Введение		
1.1	Введение /Пр/	4	**0,1**
	Раздел 2. Современный комплекс проблем безопасности		
2.1	Современный этап развития цивилизации /Пр/	4	**0,2**
2.2	Глобальная безопасность. Защита населения и территорий от террористических актов /Пр/	4	**0,2**
2.3	Национальная безопасность /Пр/	4	**0,2**
2.4	Безопасность личности /Пр/	4	**0,2**
2.5	Самостоятельная работа /Ср/	4	**25**
	Раздел 3. Человек и среда обитания		
3.1	Здоровье человека и окружающая среда /Пр/	4	**0,2**
3.2	Воздействие негативных факторов техносферы на человека и среду обитания /Пр/	4	**0,2**
3.3	Человек и социосфера /Пр/	4	**0,2**
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	4	**25**
	Раздел 4. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях		
4.1	Чрезвычайные ситуации. Основные понятия и их определения. Классификация чрезвычайных ситуаций /Пр/	4	**0,2**
4.2	Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени /Пр/	4	**0,2**
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/	4	**0,2**
4.4	Устойчивость функционирования объекта экономики /Пр/	4	**0,1**
4.5	Способы защиты населения в ЧС /Пр/	4	**0,2**
4.6	Противопожарная защита /Пр/	4	**0,2**
4.7	Защита культурных ценностей в чрезвычайных ситуациях /Пр/	4	**0,1**
4.8	Прогнозирование и оценка обстановки в чрезвычайных ситуациях /Пр/	4	**0,1**
4.9	Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации. Доврачебная и первая медицинская помощь пострадавшим в ЧС /Пр/	4	**0,1**
4.10	Обучение населения. Психологическая подготовка населения к действиям в ЧС /Пр/	4	**0,1**
4.11	Самостоятельная работа /Ср/	4	**25**
	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/	4	**0,2**
5.2	Требования безопасности и санитарные требования к декорационным конструкциям, сценическим костюмам, реквизиту, постижерным изделиям /Пр/	4	**0,2**
5.3	Правила техники безопасности. Ответственность работников за их соблюдение. Инструктаж по технике безопасности /Пр/	4	**0,2**
5.4	Трюковые сцены (номера), сцены боя с использованием пиротехнических средств и оружия /Пр/	4	**0,2**
5.5	Расследование несчастных случаев. Последствия несчастных случаев для работника /Пр/	4	**0,2**
5.6	Самостоятельная работа /Ср/	4	**25**
5.7	Самостоятельная подготовка к зачету /Зачёт/	4	**4**

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: 12.05.2025).
2. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации : Утверждена Президентом РФ 09.09.2000 г. № Пр-1895. – URL: http://base.garant.ru/182535/ (дата обращения: 12.05.2025).
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: 12.05.2025).
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: 12.05.2025).
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: 12.05.2025).
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: 12.05.2025).
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 12.05.2025).
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: 12.05.2025).
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 12.05.2025).
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 12.05.2025).
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: 12.05.2025).
13. Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ 13-01-94). – URL: http://base.garant.ru/188038/ (дата обращения: 12.05.2025).
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: 12.05.2025).
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: 12.05.2025).
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: 12.05.2025).
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: 12.05.2025).

Основная литература:

1. Абрамов, В. В. Безопасность жизнедеятельности / В. В. Абрамов. – Москва : СПбГУП, 2018. – 456 с.
2. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для вузов / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2018. – 313 с.
3. Почекаева, Е. И. Экология и безопасность жизнедеятельности / Е. И. Почекаева. – 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: 12.05.2025).
2. Официальный сайт Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидаций последствий стихийных бедствий. – URL: http://www.mchs.gov.ru/ (дата обращения: 12.05.2025).
3. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». – URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 12.05.2025).
4. Единая общероссийская справочно-информационная система по охране труда (ЕИСОТ). – URL: http://www.eisot.ru/ (дата обращения: 12.05.2025).
5. Официальный сайт журнала «Безопасность жизнедеятельности». – URL: http://novtex.ru/bjd/ (дата обращения: 12.05.2025).

6. Сайт «Ducational Resources – Образовательные ресурсы». Образовательные ресурсы для изучения курсов «Безопасность жизнедеятельности», «Основы безопасности жизнедеятельности». – URL: http://www.obr-resurs.ru/index.php.html (дата обращения: 12.05.2025).
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: 12.05.2025).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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 театра кукол (Черевков) ЗАО.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля на курсах:
в том числе:		зачет 1
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 театра кукол (Черевков) ЗАО.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра философии и истории

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, осознающей особенности 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 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 музыки
5	Философия
6	Основы государственной культурной политики. Культурология
7	Безопасность жизнедеятельности
8	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
9	История кинематографа

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 социальными, экономическими, политическими и иными условиями;
3.1.6	- признаки экстремизма;
3.1.7	- признаки террористического акта;
3.1.8	- правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией, экстремизмом и терроризмом в различных областях жизнедеятельности;
3.1.9	- виды мероприятий, обеспечивающие формирование гражданской позиции и предотвращение экстремизма, терроризма и коррупции в обществе

3.1.10	- правила общественного взаимодействия на основе нетерпимого отношения к проявлениям экстремизма, терроризма и коррупции;
3.1.11	- основы культурной политики в Российской Федерации;
3.1.12	- 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 законодательстве 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**	**Курс**	**Часов**
	Раздел 1. Россия: историческое прошлое и актуальное настоящее		
1.1	Что такое Россия /Лек/	1	**6**
1.2	Российское государство - цивилизация. /Лек/	1	**6**
1.3	Российское мировоззрение. Ценности российской цивилизации. /Лек/	1	**8**
1.4	/Пр/	1	**5**
1.5	Самостоятельная работа /Ср/	1	**4**
	Раздел 2. Тенденции развития России		
2.1	Политическое устройство России. /Лек/	1	**12**
2.2	Вызовы будущего и развитие страны. /Лек/	1	**12**
2.3	/Пр/	1	**5**
2.4	Самостоятельная работа /Ср/	1	**5**
2.5	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 современность.
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, четкость 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 недочеты.
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 недочеты.
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
Зачет 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 выступлений 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 созидателей: 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	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.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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 2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля на курсах:
в том числе:		зачет 1
		контрольная работа 1
аудиторные занятия	4	
самостоятельная	64	
часов на контроль	4	

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:
2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра литературы и искусства

Срок действия программы: 2025-2030 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**	**Курс**	**Часов**
	Раздел 1. Стилистика		
1.1	Понятие литературного языка. Языковая норма. /Пр/	1	**0,25**
1.2	Функциональные стили русского языка. /Пр/	1	**0,25**
1.3	Понятие стилистической (речевой ошибки). /Пр/	1	**0,25**
1.4	Лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. /Пр/	1	**0,25**
1.5	Виды словарей. /Пр/	1	**0,25**
1.6	Самостоятельная работа /Ср/	1	**24**
	Раздел 2. Орфография		
2.1	Орфограммы в корне слова. /Пр/	1	**0,25**
2.2	Орфограммы в приставках. /Пр/	1	**0,25**
2.3	Гласные после шипящих в корне, суффиксе, окончании слов разных частей речи. /Пр/	1	**0,25**
2.4	«Н» и «НН» в суффиксах разных частей речи. /Пр/	1	**0,25**
2.5	Безударные личные окончания глаголов и суффиксы причастий. /Пр/	1	**0,25**
2.6	Приставки и частицы «НЕ» и «НИ». /Пр/	1	**0,25**
2.7	Правописание сложных слов. /Пр/	1	**0,25**
2.8	Правописание служебных частей речи. /Пр/	1	**0,25**
2.9	Самостоятельная работа /Ср/	1	**24**
	Раздел 3. Пунктуация		
3.1	Основы пунктуации. /Пр/	1	**0,25**
3.2	Обособленные члены предложения. /Пр/	1	**0,25**
3.3	Сложное предложение. /Пр/	1	**0,25**
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	1	**16**
3.5	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	1	**4**

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. СПб7, 2019.
9. Стилистика и культура речи. М., 2002.

Дополнительная литература:

1. Введенская, Л.А., Баранов М.Т., Гвоздарев Ю.А. Русское слово. — М.: Просвещение, 1991. — 143 с.
2. Дерягин, В.Я. Друзьям русского языка. – М.: Знание, 1982. – 160 с.
3. Иванова, Т.Ф., Черкасова Т.А. Русская речь в эфире: Комплексный справочник. — М.: Дрофа, 2010. — 345 с.
4. Кронгауз, М.А. Русский язык на грани нервного срыва. — М.: Астрель, 2012. — 480 с.
5. Кронгауз, М.А. Самоучитель Олбанского. — М.: АСТ, 2013. — 416 с.
6. Новиков, В. Словарь модных слов. — М.: АСТ-Пресс Книга, 2011. — 256 с.
7. Одинцов, В. В. Лингвистические парадоксы. — М.: Просвещение, 1988. — 172 с.
8. Розенталь, Д.Э., Голуб, И. Б. Секреты стилистики. Правила хорошей речи. — М.: Знание, 1991. — 29 с.
9. Розенталь, Д.Э., Голуб, И.Б. Сборник упражнений по русскому языку для поступающих в вузы. — М.: Айрис-пресс, 2014. — 368 с.
10. Сёмушкина, Л. Н. Культура русской речи: Словарь-справочник. — М.: Айрис-Пресс, 2007. — 352 с.
11. Усаченко, Н. А. Орфография? Это интересно… — СПб: СПбГАТИ, 2009. — 108 с.

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

1. Коллекция «Диктанты – русский язык» Российского общеобразовательного портала. [Электронный ресурс]. URL: http://www.language.edu.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).
2. Информационный портал. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gramota.ru/ (дата обращения: 01.09.2025)
3. Портал культуры письменной речи. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gramma.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).
4. Служба русского языка. [Электронный ресурс]. URL: http://www.slovari.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).
5. Служба тематических толковых словарей. [Электронный ресурс]. URL: http://www.glossary.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).

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.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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 2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля на курсах:
в том числе:		зачет 4
аудиторные занятия	8	
самостоятельная	60	
часов на контроль	4	

Программу составил(и):
киск, доцент Кошевая 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:
2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра актерского искусства

Срок действия программы: 2025-2030 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	Философия
2	Ознакомительная практика
3	Эксплуатационная практика
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Преддипломная практика
2	Основы государственной культурной политики. Культурология
3	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

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
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:
- основы теории общения, механизмы формирования представлений о других людях
Умеет:
- организовать свою самостоятельную работу по изучению основной и дополнительной литературы, эффективно и рационально использовать собственные психологические возможности;
- корректировать свои «ошибки атрибуции», своё поведение
Владеет:
- навыками сбора и анализа психологической информации, элементарными навыками диагностики и развития собственных психических функций;
- умением оценивать ситуации и находить способы бесконфликтного взаимодействия

УК-5.2: 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;
- особенности межэтнических и социальных конфликтов;
- причины возникновения барьеров непонимания в общении
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**	**Курс**	**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 обусловливают предложенную структуру изложения учебного материала. /Лек/	4	**0,5**
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	4	**4**
	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/	4	**0,5**
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/	4	**0,5**
2.3	Глубинная психология. Неофрейдизм: Альфред Адлер и индивидуальная психологиия. 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 укоренонности. Бегство от свободы. /Лек/	4	**0,5**
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/	4	**0,5**
2.5	Гуманистическая психология. Пирамида потребностей Абрахама Маслоу. Понятие самоактуализации. Понятие конгруэнтности Карла Роджерса. /Лек/	4	**0,5**
2.6	Трансперсональная психология. Основные понятия концепции Станислава Грофа. Понятие о перинатальных матрицах. Трансперсональный уровень психики. /Лек/	4	**0,5**
2.7	Самостоятельная работа /Ср/	4	**18**
	Раздел 3. Социальная психология		
3.1	Общение универсальная психологическая реальность. Виды общения. Понятие о коммуникативной, перцептивной и интерактивной сторонах общения. /Лек/	4	**0,5**
3.2	Понятие и виды конфликта. Структура конфликта. Основные способы разрешения конфликтных ситуаций. /Лек/	4	**0,5**
3.3	Основные понятия психологии малой группы. Социометрическая структура малой группы. Характеристика основных групповых процессов: групповое давление, групповое сплочение и определяющие их факторы. /Лек/	4	**0,5**
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	4	**10**
	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/	4	**0,5**
4.2	Психофизиология творчества: основные мозговые механизмы, обеспечивающие творческое мышление. Творческий мозг и долголетие. /Лек/	4	**0,5**
4.3	Психология художественного творчества. Творчество и одаренность. Талант и способы его развития. /Лек/	4	**0,5**
4.4	Самостоятельная работа /Ср/	4	**12**

	Раздел 5. Возрастная психология		
5.1	Понятие возрастного кризиса. Возрастные кризисы и изменение личностных мотиваций. Пути выхода из кризисных состояний. /Лек/	4	**0,75**
5.2	Самостоятельная работа /Ср/	4	**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/	4	**0,75**
6.2	Самостоятельная работа /Ср/	4	**12**
6.3	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	4	**4**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Тестовые задания:

1. Этот представитель неофрейдизма 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 неофрейдизма, 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 Рождерс
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 удается 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: 30.08.2025).
2. Информационный портал «Гештальтпсихология». [Электронный ресурс]. URL: http://www.geshtaltpsy.ru/ (дата обращения: 30.08. 2025).
3. Информационный портал «История психологии». [Электронный ресурс]. URL: http://psychistory.ru/ (дата обращения: 30.08. 2025).
4. Канал «Простая психология». [Электронный ресурс]. URL: http://www.youtube.com/user/SimplePsychology/ (дата обращения: 30.08. 2025).
5. Научная электронная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: http://elibrary.ru/ (дата обращения: 30.08. 2025).
6. Университетская информационная система Россия. [Электронный ресурс]. URL: http://uisrussia.msu.ru/ (дата обращения: 30.08. 2025).
7. Библиотека Губер. Психология. Райх Вильгельм. Анализ характера. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/rayh/ (дата обращения: 30.08. 2025).
8 Информационный портал «Психологические тесты». [Электронный ресурс]. URL: http://test.msk.ru/ (дата обращения: 30.08. 2025).
9. «Глубинная психология». [Электронный ресурс]. URL: https://psyoffice.ru/ (дата обращения: 30.08.2025).
10. Информационный портал «Студиопедия. Лекции, уроки по психологии». [Электронный ресурс]. URL: http://studopedia.ru/psihilogiya.php (дата обращения: 30.08.2025).

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

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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 2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля на курсах:
в том числе:		зачет 5
аудиторные занятия	10	
самостоятельная	58	
часов на контроль	4	

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:
2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра философии и истории

Срок действия программы: 2025-2030 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-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-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**	**Курс**	**Часов**
	Раздел 1. Культурология: теоретические аспекты		
1.1	Культурология как предмет научного исследования: проблемное поле. /Лек/	5	**0,5**
1.2	Основанная проблематика культурологического знания. /Лек/	5	**0,75**
1.3	Проблема типологизации культур. /Лек/	5	**0,75**
1.4	Понятие массовой и элитарной культуры. /Лек/	5	**1**
1.5	Самостоятельная работа /Ср/	5	**30**
	Раздел 2. Исторические аспекты формирования культурологического знания		
2.1	Истоки формирования новоевропейского понятия «культура». /Лек/	5	**1**
2.2	Средневековье: между иерархией и интеллектуальностью. /Лек/	5	**0,75**
2.3	Культура как самоценное пространство. /Лек/	5	**0,75**
2.4	Великое восстановление наук и представления о культуре. /Лек/	5	**0,75**
2.5	Формирование понятия «национальная культура». /Лек/	5	**0,75**
2.6	От метанаррации к полифонии. Формирование науки о культуре. /Лек/	5	**0,75**
2.7	Гуманитаризация изучения культуры. /Лек/	5	**0,75**
2.8	Культура глазами постсовременности. /Лек/	5	**0,75**
2.9	Специфика государственной культурной политики в РФ. /Лек/	5	**0,75**
2.10	Самостоятельная работа /Ср/	5	**28**
2.11	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	5	**4**

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 пайдейи 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 рациоцентрического 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. Солонина и М. С. Кагана. М., 2009.

Дополнительная литература:

1. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1994.
2. Барт Р. S/Z. М., 2001.
3. Батай Ж. Литература и зло. М., 1994.
4. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М., 2007.
5. Бахтин М. М. Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1966.
6. Белый А. Символизм как миропонимание. М., 1994.
7. Бердяев Н. А. Смысл творчества. М., 2007.
8. Бердяев Н. А. Русская идея. Судьбы России. М., 2000.
9. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2011.
10. Бодрийяр Ж. Реквием по масс-медиа //Поэтика и политика. Альманах Российско-Фрнцузского 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 эллинство и пессимизм; О пользе и вреде истории для жизни // Ницше Ф. Соч. в 2 тт. Том 1. М., 1991.
39. Ницше Ф., Фрейд З., Фромм Э., Камю А., Сартр Ж. П. // Сумерки богов. М., 1989.
40. Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991.
41. Обсуждаем "СВБГ " под ред. Ким Акасс и Джанет Мак Кейб. Екатеринбург, 2006.
42. Панченко А. М. Русская культура в канун петровских реформ. М., 1984.
43. Рикёр П. Конфликт интерпретаций. М., 1995 .
44. Розанов В. В. Религия и культура. Уединенное. М., 1990.
45. Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.
46. Тайлор Э. Б. Первобытная культура. М., 1989.
47. Тойнби А. Постижение истории. М., 1992.
48. Тойнби А. Цивилизация перед судом истории. М., 1995. Философия культуры. Становление и развитие. СПб, 1996.
49. Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. М., 1992.
50. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М., 1994.
51. Фромм Э. Психоанализ и этика. М., 1994.
52. Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь. М., 1986.
53. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. М., 1977, СПб., 1994.
54. Швейцер А. Культура и этика. М., 1973.
55. Швейцер А. Упадок и возрождение культуры. М., 1994.
56. Шпенглер О. Закат Европы. Т.1 М., 1993.Т.2. М., 1998.
57. Хабермас Ю. Модерн – незавершенный проект // Вопросы философии, 1992, №4.
58. Хейзинга Й. Homo Ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1992.
59. Юнг К. Г. Архитип и символ. М., 1991.
60. Юнг К. Г. О современных мифах. М., 1994.

61. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991.
62. Эко У. К семиотическому анализу телевизионного сообщения. Дерябин А.А. сокращ. пер. с англ., 1998.
63. Эко У. Поиски совершенного языка в европейской культуре. СПб, 2007.
64. Эко У. Пять эссе на тему этики. СПб., 2003.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).

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 соотнесению 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 2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **8 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	288	Виды контроля на курсах:
в том числе:		экзамен 1,2,3
		зачет на посл.занятии 2,3
		контрольная работа 2,3
аудиторные занятия	34	
самостоятельная	227	
часов на контроль	27	

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:
2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра зарубежного искусства

Срок действия программы: 2025-2030 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**	**Курс**	**Часов**
	Раздел 1. ЛИТЕРАТУРА АНТИЧНОСТИ		
1.1	Литература Древней Греции. /Лек/	1	**0,5**
1.2	Литература Древнего Рима. /Лек/	1	**0,5**
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	1	**24**
	Раздел 2. ЛИТЕРАТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ		
2.1	Средневековый эпос (III – XII века). /Лек/	1	**1**
2.2	Рыцарская литература (XII – XIII века). /Лек/	1	**1**
2.3	Городская литература (XII-XIII века). /Лек/	1	**1**
2.4	Творчество Данте и итоги литературной истории средневековья. /Лек/	1	**1**
2.5	Самостоятельная работа /Ср/	1	**18**
	Раздел 3. ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ		
3.1	Итальянский Ренессанс (XIV-XVI века). /Лек/	1	**1**
3.2	Гуманизм в Германии и Нидерландах. /Лек/	1	**1**
3.3	Французская литература эпохи Возрождения (XVI век). /Лек/	1	**1**
3.4	Литература эпохи Возрождения в Испании (конец XV – начало XVII века). /Лек/	1	**1**
3.5	Возрождение в Англии (XVI век). /Лек/	1	**1**
3.6	Самостоятельная работа /Ср/	1	**11**
3.7	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	1	**9**
	Раздел 4. ЛИТЕРАТУРА XVII ВЕКА		
4.1	Французская литература XVII века. /Лек/	2	**1**
4.2	Английская литература XVII века. /Лек/	2	**1**
4.3	Самостоятельная работа /Ср/	2	**18**
	Раздел 5. ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ (XVIII ВЕК)		
5.1	Английская литература XVIII века. /Лек/	2	**1**
5.2	Французская литература XVIII века. /Лек/	2	**1**
5.3	Немецкая литература XVIII века. /Лек/	2	**1**
5.4	Самостоятельная работа /Ср/	2	**36**
	Раздел 6. ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ РОМАНТИЗМА (1789-1875)		
6.1	Немецкая литература эпохи романтизма. /Лек/	2	**1**
6.2	Английская литература эпохи романтизма. /Лек/	2	**2**
6.3	Французская литература эпохи романтизма. /Лек/	2	**2**
6.4	Итальянская литература эпохи романтизма. /Лек/	2	**1**
6.5	Американская литература эпохи романтизма. /Лек/	2	**1**
6.6	Самостоятельная работа /Ср/	2	**33**
6.7	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	2	**9**

	Раздел 7. ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ КЛАССИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА (1820-1880)		
7.1	Французская литература классического реализма. /Лек/	3	**2**
7.2	Английская литература классического реализма. /Лек/	3	**1**
7.3	Американская литература классического реализма. /Лек/	3	**1**
7.4	Самостоятельная работа /Ср/	3	**48**
	Раздел 8. ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX –XX ВЕКА		
8.1	Французская литература. /Лек/	3	**2**
8.2	Английская литература конца XIX - XX века /Лек/	3	**2**
8.3	Литература Германии конца XIX – XX веков. /Лек/	3	**1**
8.4	Литература Австрии XX века. /Лек/	3	**1**
8.5	Итальянская литература конца XIX - XX века. /Лек/	3	**1**
8.6	Литература США XX века /Лек/	3	**1**
8.7	Самостоятельная работа /Ср/	3	**39**
8.8	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	3	**9**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену (1 курс):

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 фаблио 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 экзамену (2 курс):
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.
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 новеллистка.

Вопросы к экзамену (3 курс):
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».
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.

17. Американская поэзия второй половины XIX века. А.Теннисон. Г. Лонгфелло.
18. У. Уитмен и сборник «Листья травы»: эстетика и эксперимент, космизм мировосприятия.
19. Творчество М. Твена.
20. Жизнь и творчество Дж. Лондона. Натурализм и неоромантизм в сборниках рассказов «Морской волк», «Северные рассказы». Роман «Мартин Иден».
21. Творчество Т. Драйзера.
22. Творчество Р. М. Рильке.
23. Творчество Генриха Манна.
24. Томас Манн и понятие «интеллектуальной прозы».
25. Италия рубежа веков. Творчество Г. Д'Аннунцио.
26. Творчества Фр. Кафки.
27. Поэзия и проза немецкого экспрессионизма.
28. Литература «потерянного поколения». Э. Хемингуэй. Р. Олдингтон. Э.-М. Ремарк.
29. Интеллектуальный роман в творчестве Г. Гессе.
30. Немецкая послевоенная литература. Група
31. Г. Белль, Э. М. Ремарк.
32. Творчество Г. Грасса.
33. Развитие жанра романа в литературе США. У. Фолкнер.
34. Американский роман после Второй мировой войны. Дж. Сэлинджер. Дж. Апдайк. Т. Капоте.
35. «Новый роман»: теоретические основы, критика традиционного романного героя и повествования. Н. Саррот. А. Р. Грийе.
36. 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// Эллинские поэты. М., 1963. Архилох, Тиртей, Феогнид, Архилох, Алкей, Сапфо, Пиндар: лирические стихи// Античная лирика. М., 1968 (Серия Библиотека всемирной литературы) /Парнас: Антология античной лирики. М., 1980. Феокрит. Идиллии. / Александрийская поэзия. М., 1972. Плутарх. Александр и Цезарь. Демосфен и Цицерон/ Избранные жизнеописания в 2-х т. Т. 2. М., 1990. Лукиан. Разговоры богов. Похвала мухе/ Сочинения в 2-х т. Т. 1.СПб., 2001. Лонг. Дафнис и Хлоя / Греческий роман. М., 1988. Катулл. Избранная лирика. СПб, 1997. Лукреций. О природе вещей / Пер. Ф.Петровского. М., 1983. Вергилий. Энеида / Пер. С.Шервинского / Собр. соч. СПб, 1994. Гораций. Оды, эподы, сатиры / Собр. соч. СПб, 1993. Овидий. Метаморфозы/ Собр. соч. в 2-х т. Т. 2.СПб, 1994. Апулей. «Метаморфозы» и другие сочинения. М., 1993.)

2. Учебные пособия

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

ЛИТЕРАТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ

1.Художественные тексты (Ирландские героические саги// Исландские саги. Ирландский эпос/ Вступ. ст. М.И. Стеблина-Каменского, А.А. Смирнова. М., 1973 (БВЛ). Мифологические песни Старшей Эдды// Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах / Вступ. ст. А. Гуревича. М., 1975 (БВЛ). Песнь о Роланде//Песнь о Роланде. 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. Фаблио: Старофранцузские новеллы / Вступ.ст. В. Дынник. М., 2004. Роман о Лисе / Вступ. ст. А.Д. Михайлова. М., 1987. Гильом де Лоррис, Жан де Мен. Роман о Розе // Хрестоматия по литературе средневековья: Поэзия. Проза. Эпос. / Сост. Г.В. Стадников. Т. 2. СПб, 2003. Данте. Божественная комедия / Вступ. ст. И.Н. Голенищева-Кутузова. М., 1968 (ЛП).)

2.Учебные пособия

1. История всемирной литературы. В 9-ти т. Т. 2. М., 1984.
2. Алексеев, М. П., Жирмунский, В.М., Мокульский, С.С., Смирнов, А.А. История западноевропейской литературы. Средние века и Возрождение. М., 1999.
3. Баткин, Л. М. Данте и его время. М., 1965.
4. Гуревич, А. Я. «Эдда» и сага. М.,1979. Иванов К.А. Трубадуры, труверы и миннизингеры. 2-е изд. М., 2001.
5. Иванов, К. А. Трубадуры, труверы и миннизингеры. 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/ Плутовской 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. Плавскин, З. И. Литература испанского Возрождения. СПб, 1994.
17. Пуришев, Б. И. Литература эпохи Возрождения. М., 1996.
18. Ревуненкова, Н. В. Ренессансное свободомыслие и идеология Реформации. М., 1988.
19. Светлакова, О. А. «Дон Кихот» Сервантеса. Проблемы поэтики. СПб, 1996.
20. Смирнов, А. А. Шекспир. Л.; М., 1963.
21. Хлодовский, Р. И. Франческо Петрарка: Поэзия гуманизма. М., 1974.
22. Хлодовский, Р. И. Декамерон: Поэтика и стиль. М., 1982.

ЛИТЕРАТУРА XVII ВЕКА

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

2. Учебные пособия

1. Артамонов, С.Д. История зарубежной литературы XVII-XVIII веков: Учебник для студентов педагогических институтов. 2-е изд., дораб. М., 1988.
2. История зарубежной литературы XVII века. Учебник для вузов/ Под ред. М.В. Разумовской. 2-е изд., испр. и доп. М., 2001.
3. История зарубежной литературы XVII века. Учебное пособие по специальности «филология»/ Под ред. Н.Т. Пахсарьян. М., 2005.
4. Аникин, Г.В., Михальская, Н.П. История английской литературы. Учебн. пособие для студентов педагог. институтов и ф-тов иностр. языков. М., 1975.
5. Пронин, В.А. История немецкой литературы. Учебное пособие для студентов. М., 2007.
6. Горбунов, А.Н. Джон Донн и английская поэзия XVII-XVIII веков. М., 1993.

7. Забабурова, Н.В. Творчество М. де Лафайет. Ростов н/Дону, 1985.
8. Обломиевский, Д.Д. Французский классицизм. М., 1968.
9. Разумовская, М.В. Ларошфуко, автор «Максим». Л., 1985.
10. Чамеев, А.А. Джон Мильтон и его поэма «Потерянный рай». Л., 1986.

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ПРОСВЕЩЕНИЯ (XVIII ВЕК)
1. Художественные тексты. (Дефо Д. Робинзон Крузо// Дефо Д. Робинзон Крузо. Счастливая куртизанка, или Роксана/ Вступ. ст. М.Тугушевой, М., 2008 (БВЛ). Свифт Дж. Путешествия Гулливера// Избранные произведения/ Вступ. ст. А.Ингера. М., 2004. Филдинг Г. История Тома Джонса, найденыша/ Вступ.ст. А. Кагарлицкого. М., 1983 (Библиотека мировой классики). Голдсмит О. Векфильдский священник// Голдсмит О. Избранное. Стихи. Векфильдский священник/ Вступ. ст. А.Ингера. М., 1978. Стерн Л. Сентиментальное путешествие// Стерн Л. Сентиментальное путешествие. Воспоминания. Письма. Дневник для Элизы. М.- СПб., 2000. Бернс Р. Стихотворения// Бернс Р. Избранное/ Пер. С.Я.Маршака. Вступ ст. Р.Райт-Ковалевой. М., 2000.
Лесаж А.Р. Хромой бес// Лесаж А.Р. Хромой бес. – Монтескье Ш.Л. Персидские письма. – Дидро Д. Нескромные сокровища/ Вступ. ст. Л.Бондарева. М., 1993. Прево А. Ф. История кавалера де Грие и Манон Леско// Прево А.Ф. История кавалера де Грие и Манон Леско. История одной гречанки. Новеллы / Сост. и вступ. ст. А.Михайлова. М., 1989. Вольтер. Кандид. Простодушный // Собр. соч. В 3-х т. Т. 1. М., 1998. Дидро Д. Монахиня// Дидро Д. Монахиня: Романы. Повесть. М., 2003. Руссо Ж.-Ж. Исповедь// Руссо Ж.-Ж. Исповедь. Прогулки одинокого мечтателя. Рассуждения о науках и искусствах. Рассуждения о неравенстве / Сост. и вступ. ст. В.Мильчиной. М., 2006. Руссо Ж.-Ж. Новая Элоиза/ Вступ. ст. И. Веримана. М., 1968. Гете И. В. Страдания юного Вертера. СПб, 1999 (ЛП). Гете И. В. Годы учения Вильгельма Мейстера. Собр. соч. в 10-ти т. Т. 7. М., 1978. Гете И. В. Стихи. Собр. соч. в 10-ти т. Т. 1. М., 1975. Шиллер И.К.Ф. Стихи. Баллады// Избранное: Стихотворения. Драмы / Ст. В.А.Пронина. М., 2002.)

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

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ РОМАНТИЗМА (КОНЕЦ XVIII ВЕКА – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XIX ВЕКА)
Немецкая литература эпохи романтизма. Художественные тексты. (Новалис. Генрих фон Офтердингер. Шамиссо А. Удивительная история Петера Шлемиля. Клейст Г. Михаэль Колхаас . Маркиза фон О. Гофман Э.Т.А. Крошка Цахес. Золотой горшок. Песочный человек. Гейне Г. Книга песен. Путешествие по Гарцу.

Английская литература эпохи романтизма. Художественные тексты. (Кольридж С. Сказание о старом мореходе. Вордсворт У. Лирика. Байрон Дж. Г. Лирика. Паломничество Чайльд Гарольда. Корсар. Гяур. Шелли П. Б. Лирика. Китс Дж. Лирика. Скотт В. Айвенго.
Французская литература эпохи романтизма. Художественные тексты. (Шатобриан А.-Р. Рене. 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. Этрусская ваза. Флобер Мадам Бовари. Простая душа.
Английская литература классического реализма. Художественные тексты. (Диккенс Ч. Оливер Твист. Домби и сын. Теккерей У. Ярмарка тщеславия
Американская литература классического реализма. Художественные тексты. (Лондон Дж. Мартин Иден. Северные рассказы. Твен М. Приключения Гекельберри Финна. Принц и нищий.)

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

ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX – XX ВЕКА
Общие исследования по литературе XX века
1. Зарубежная литература второго тысячелетия. 1000-2000. Учеб. пособие. Под ред. Л.Г. Андреева. М., 2001.
2. Зарубежная литература. XX век. Под. ред. Н.П. Михальской. М. 2007.
3. Зарубежная литература XX века. Практические занятия. Под. ред. И.В. Кабановой. М., 2007.
4. Зарубежная литература XX века: Практикум. Сост. и общ. ред. Н.П. Михальской и Л.В. Дудовой. М., 1999.
5. История всемирной литературы в 9-ти тт. М., 1983-1994.
6. Трыков, В.П., 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. Осповат, 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. Фальшивомонетчики. 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 «Спеши 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. Брох Г. Невиновные. 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 «Гроздья гнева». Н. Мейлер «Нагие и мертвые». Дж. Джонс «Отныне и вовеки веков»
Дж. Хеллер «Поправка – 22». Т. Капоте «Завтрак у Тиффани». Дж. Апдайк «Кентавр», «Кролик, беги».

Дополнительная литература:
ЛИТЕРАТУРА АНТИЧНОСТИ
Художественные тексты
Античная литература: Греция. Антология / Сост. Н.А. Федоров, В.И. Митрошенкова. Ч. 1-2. М., 2002.
Античная литература: Рим. Хрестоматия / Сост. Н.А. Федоров, В.И. Митрошенкова. М., 2003.
Легенды и сказания Древней Греции и Древнего Рима / Сост. А.А. Нейхардт. М.,1990.
Кун Н. Легенды и мифы Древней Греции. М., 2003.
Эллинские поэты VIII-III века до н.э. Эпос, элегия, ямбы, мелика. М., 1999.
Плутарх. Тесей и Ромул/ Избранные жизнеописания в 2-х т. Т.1. М., 1990.
Ахилл Татий. Левкиппа и Клитофонт/ Греческий роман. М., 1988.
Лукиан. О философах, состоящих на жаловании/ Сочинения в 2-х т. Т.2. М., 2001.
Вергилий. Буколики. Георгики/ Собр. соч. СПб, 1994.
Овидий. Любовные элегии. Наука любви/ Собр. соч. в 2-х т. Т.1. СПб, 1994.
Петроний Арбитр. Сатирикон. / Пер. Б. Ярхо. М., 1990.

ЛИТЕРАТУРА СРЕДНИХ ВЕКОВ
Художественные тексты
Предания и мифы средневековой Ирландии / Под ред. Г. Косикова. М., 1991.
Снорри Стурлусон. Младшая Эдда / Ст. М.И. Стеблина-Каменского. Л., 1976 (ЛП).
Поэзия скальдов / Ст. М.И. Стеблина-Каменского. Л., 1979 (ЛП).
Поэзия трубадуров / Сост. Е. Голубева. СПб., 1995.
Вольфрам фон Эшенбах. Парцифаль// Средневековый роман и повесть/ Вступ. ст. А.Д. Михайлова. М., 1974 (БВЛ).
Легенды средневековой Европы. В 2-х кн./ Сост. Н. Будур. М., 2001.
Данте. Новая жизнь. Божественная комедия / Вступ. ст. Б. Кржевского. М., 1967 (БВЛ).
ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Художественные тексты.
Петрарка Ф. Лирика. Автобиографическая проза. / Ст. Н. Томашевского. М., 1989. Боккаччо Дж. Фьяметта. Фьезоланские нимфы/ Ст. А.А. Смирнова, А.Д. Михайлова. М., 1968 (ЛП.) Лютер Мартин. Избранные произведения / Пер. А. Анрюшкина. СПб, 1994.
Ронсар П. Избранная поэзия / Вступ. ст. Ю. Виппера. М., 1985.
Монтень М. Опыты. 2-е изд. / Ст. Ф.А. Коган-Бернштейн. М., 1983. Кн. 1-2, 3 (ЛП).
Чосер Дж. Кентерберийские рассказы / Вступ. ст. И. Кашкина. М., 1973 (БВЛ).

ЛИТЕРАТУРА XVII ВЕКА
Художественные тексты
Буало Н. Поэтическое искусство. М., 1957.
Ларошфуко Ф. Мемуары// Ларошфуко Ф. Мемуары. Максимы/ 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.
Лесаж А.Р. Похождения Жиль Бласа из Сантильяны/ Вступ. ст. А.Бондарева. М., 1990.
Монтескье Ш.Л. Персидские письма// Лесаж 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. Пуритане. 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-Грие 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 Александерплатц
Манн Г. Юность короля Генриха IV
Манн Т. Будденброки. Волшебая 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: 01.09.2025).
2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).
3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rsl.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).
4. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: http://www.lib.pu.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).
5. Open Library. [Электронный ресурс]. URL: http://www.openlibrary.org/ (дата обращения: 01.09.2025).

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.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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 2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **7 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	252	Виды контроля на курсах:
в том числе:		экзамен 3,4
		контрольная работа 2,3
		зачет на посл.занятии 2,3
аудиторные занятия	32	
самостоятельная	202	
часов на контроль	18	

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:

2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра литературы и искусства

Срок действия программы: 2025-2030 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**	**Курс**	**Часов**
	Раздел 1. История древнерусской литературы		
1.1	Древнерусская литература как искусство средневековья. /Лек/	2	**0,25**
1.2	Древнерусская литература XII века. /Лек/	2	**0,75**
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	2	**18**
	Раздел 2. История русской литературы XVIII века		
2.1	Русский классицизм. /Лек/	2	**1**
2.2	Русский сентиментализм. Творчество Н.М. Карамзина. /Лек/	2	**1**
2.3	Самостоятельная работа /Ср/	2	**18**
	Раздел 3. Русская литература XIX века (первая половина)		
3.1	Литература нач. XIX века. Общая характеристика. /Лек/	2	**1**
3.2	Творчество А. С. Пушкина в движении русской литературы. /Лек/	2	**2**
3.3	Литературно-общественное движение 1826-1830-х годов. /Лек/	2	**1**
3.4	Литературно-общественное движение 1840-х годов. /Лек/	2	**1**
3.5	Самостоятельная работа /Ср/	2	**28**
	Раздел 4. Русская литература XIX века (вторая половина)		
4.1	Русская литература 1860-х годов. /Лек/	3	**4**
4.2	Литература 1870-х годов. /Лек/	3	**2**
4.3	Литература 1880-1890-х гг. /Лек/	3	**2**
4.4	Самостоятельная работа /Ср/	3	**48**
	Раздел 5. Русская литература 1890 - 1910-х гг. (Серебряный век)		
5.1	Введение. Литературная ситуация рубежа XIX - XX веков. Общая характеристика. /Лек/	3	**0,5**
5.2	Символизм. Старшие символисты. /Лек/	3	**0,5**
5.3	Младшие символисты. /Лек/	3	**0,5**
5.4	А. И. Куприн. /Лек/	3	**0,5**
5.5	М. Горький в дооктябрьский период. /Лек/	3	**0,5**
5.6	Л. Н. Андреев. /Лек/	3	**0,5**
5.7	И. А. Бунин. /Лек/	3	**0,5**
5.8	Акмеизм. /Лек/	3	**0,5**
5.9	Футуризм. /Лек/	3	**0,5**
5.10	Сатирическая литература эпохи. /Лек/	3	**0,5**
5.11	Самостоятельная работа /Ср/	3	**37**
5.12	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	3	**9**
	Раздел 6. Русская литература конца 1910 - 1920-х гг.		
6.1	Литературная ситуация 1917 – 1920-х гг. /Лек/	3	**0,5**
6.2	Поэтический отклик на революцию 1917 г. /Лек/	3	**0,5**

6.3	Особенности развития прозы 1920-х гг. /Лек/	4	**0,5**
6.4	Тема революции и гражданской войны в прозе 1920-х гг. /Лек/	4	**0,25**
6.5	Традиция антиутопии в русской литературе 1920-х гг. /Лек/	4	**0,25**
6.6	Русская сатира 1920-х гг. /Лек/	4	**0,25**
6.7	Советский исторический роман 1920-х гг. /Лек/	4	**0,25**
6.8	Судьба интеллигенции и судьба народа в литературе эпохи. /Лек/	4	**0,25**
6.9	Судьбы поэзии в 1920 – 30-е гг. /Лек/	4	**0,25**
6.10	Самостоятельная работа /Ср/	4	**12**
	Раздел 7. Русская литература 1930-х - начала 1950-х гг.		
7.1	Литературное развитие 1930-х гг. /Лек/	4	**0,5**
7.2	Горький в советские годы. /Лек/	4	**0,5**
7.3	Литературная судьба М. А. Булгакова. Роман "Мастер и Маргарита». /Лек/	4	**0,5**
7.4	Литература первой волны русской эмиграции. /Лек/	4	**0,5**
7.5	Литература эпохи Великой Отечественной войны. /Лек/	4	**0,25**
7.6	Литература первых послевоенных лет. /Лек/	4	**0,25**
7.7	Самостоятельная работа /Ср/	4	**12**
	Раздел 8. Русская литература середины 1950 – начала 1970-х гг.		
8.1	Развитие русской литературы эпохи «оттепели». /Лек/	4	**0,5**
8.2	«Деревенская» проза. /Лек/	4	**0,5**
8.3	Роман Б. Пастернака "Доктор Живаго". /Лек/	4	**0,5**
8.4	Лагерная тема в русской литературе 1960-70-х гг. /Лек/	4	**0,5**
8.5	Лирическая и романтическая проза 1950-60-х гг. /Лек/	4	**0,5**
8.6	Поэзия 1950 - 60-х гг. /Лек/	4	**0,5**
8.7	Самостоятельная работа /Ср/	4	**12**
	Раздел 9. Русская литература 1970-х –1980-х гг.		
9.1	Литературная ситуация начала 1970 – 1980-х гг. /Лек/	4	**1**
9.2	Самостоятельная работа /Ср/	4	**6**
	Раздел 10. Русская литература последних десятилетий.		
10.1	Литературное развитие 1980 - 2000-х гг. Особенности прозы. /Лек/	4	**0,5**
10.2	Литература постмодернизма. /Лек/	4	**0,5**
10.3	Русская поэзия последних десятилетий XX - начала XXI вв. /Лек/	4	**0,5**
10.4	Самостоятельная работа /Ср/	4	**11**
10.5	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	4	**9**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету (3 сем.):

1. Русская летопись. «Повесть временных лет». Структура. Содержание. Идейная 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. Идейно-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. Идейно-художественная проблематика лирики А.С. Пушкина 1813-1820-х годов.
14. Поэма А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». История создания и идейно-художественная проблематика.
15. Лирика А.С. Пушкина 1820-1825-х годов. Идейно-художественная проблематика.
16. Южные поэмы А.С. Пушкина. Идейно-художественная проблематика и поэтика.
17. Лирика А.С. Пушкина 1826-1830-х годов. Идейно-художественная проблематика и поэтика.
18. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Идейно-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». Идейно-художественная проблематика и поэтика.
21. Повести А.С. Пушкина «Дубровский» и «Капитанская дочка». Проблематика и поэтика.
22. Лирика А.С.Пушкина 1830-х годов. Идейно-художественная проблематика.
23. Идейно-художественная проблематика лирики М.Ю. Лермонтова.
24. Поэмы М.Ю. Лермонтова. Идейно-художественная проблематика и поэтика.
25. Роман М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». Идейно-художественная проблематика и поэтика.
26. Повести Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» Идейно-художественная проблематика и поэтика.
27. Цикл повестей Н.В. Гоголя «Миргород». Проблематика и поэтика.
28. Н.В. Гоголь «Петербургские повести». Идейно-художественная проблематика цикла.
29. Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души». Идейно-художественная проблематика.
30. «Натуральная школа» в русской литературе 1840-х годов. История создания. Основные идейно-художественные принципы. В.Г. Белинский как теоретик «натуральной школы».
31. Творчество Ф.М. Достоевского. 1840-х годов. Проблематика и поэтика.
32. «Записки охотника» И.С. Тургенева. Проблематика и поэтика.
33. Творчество А.И. Герцена 1840-х годов. Проблематика и поэтика.
34. Роман И.А. Гончарова «Обыкновенная история». Проблематика и поэтика.
35. Поэзия Ф.И. Тютчева.
36. Поэзия А. А. Фета.
37. Роман И.С. Тургенева «Рудин». Идейно-художественная проблематика.
38. Романы И.С. Тургенева «Дворянское гнездо» и «Накануне». Идейно-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». Идейно-художественная проблематика и поэтика.
54. Роман Ф.М. Достоевского «Идиот». Идейно-художественная проблематика.
55. Роман Ф.М. Достоевского «Бесы». Идейно-художественная проблематика.
56. Роман Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». Идейно-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 идейно-художественной проблематики, жанра, стиля.
61. Л.Н. Толстой. «Война и мир». Философия истории в романе.
62. Роман Л.Н. Толстого «Анна Каренина». Идейно-художественная проблематика.
63. Роман Л.Н. Толстого «Воскресение». Идейно-художественная проблематика.
64. Повести Л.Н. Толстого «Смерть Ивана Ильича» и «Крейцерова 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 боль¬шевиков в области искусства. Взгляды на искусство представителей различных идейно-художественных направлений. Возникновение ли¬тературы 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». Идейно-художественная пробле¬матика 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 I960 - 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 XYIII века. Переизд. М., 2003.
12. История романтизма в русской литературе: В 2-х т. М., 1979. Т. 1-2.
13. История русской литературы 10-17 веков / Под ред. Д.С. Лихачева. М., 1980.
14. История русской литературы XIX века: Вторая половина. Под ред. Н.Н. Скатова. М., Просвещение, 1987.
15. История русской литературы XIX века: 1800-1830-е годы: В 2 ч. / Под ред. В.Н. Аношкиной, Л.Д. Громовой. М., 2001.
16. История русской литературы XIX века: 40-60-е годы / Под ред. В.Н. Аношкиной, Л.Д. Громовой. М., 2006.
17. История русской литературы XIX века: 70-90-е годы / Под ред. В.Н. Аношкиной, Л.Д. Громовой, В.Б. Катаева. М., 2001.
18. История русской литературы: В 4-х т. Т.4 / АН СССР, ИРЛИ. - Л., 1983.
19. История русской литературы конца XIX - начала XX века: в 2 тт. /РАН ИМЛИ. Под ред. В.А. Келдыша. - М., 2007.
20. История русской литературы: XX век: Серебряный век / Под ред. Ж.Нива и др. - М., 1995.
21. История русской поэзии: В 2 т. Л., 1968-1969. Т. 1-2.
22. История русского романа: В 2 т. М.-Л., 1962-1964. Т.1-2.
23. Кулешов В.И. Этюды о русских писателях: Исследования и характеристики. М., 1982.
24. Кулешов В.И. История русской литературы XIX века: Учебное пособие для вузов. 3-е изд., доп., испр. М., 2005.
25. Лакшин В.Я. Пять великих имен: Статьи, исследования, эссе. М., 1988.
26. Линков В.Я. История русской литературы XIX века в идеях. М., 2002.
27. Лотман Ю.М. Карамзин. СПб, 1997.
28. Лотман Л.М. Реализм русской литературы 60-х годов XIX века: Истоки и эстетическое своеобразие. Л., 1974.
29. Лотман Ю.М. В школе поэтического слова: Пушкин, Лермонтов, Гоголь. М., 1988.
30. Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. СПб, 1996.
31. Лотман Ю.М. О русской литературе. СПб, 1997.
32. Макогоненко Г.П. Избранные работы: О Пушкине, его предшественниках и наследниках. Л., 1987.
33. Манн Ю.В. Диалектика художественного образа. М., 1987.
34. Н.М. Карамзин: pro et contra. СПб, 2006.
35. Роднянская М.Б. Движение литературы: В 2-х томах. М., 2006.
36. Серман И.Э. Русский классицизм: Поэзия. Драма. Сатира. Л., 1973.
37. Скафтымов А.П. Нравственные искания русских писателей: Статьи и исследования о русских классиках. М., 1972.
38. Скафтымов А.П. Поэтика художественного произведения. М., 2007.
39. Смена литературных стилей: На материале русской литературы XIX – XX веков. М., 1974.
40. Смирнов А.А. Литературная теория русского классицизма. М., 1981.

41. Теория литературных стилей. Типология стилевого 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. Стилевая целостность произведения. Развитие стилей и литературный процесс. М., 1972.
43. Ф.И. Тютчев: pro et contra. СПб, 2005.
44. Фридлендер 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 X1X - начала XX века. 4-е изд. - М., 2000.
20. Соколов А.Г. Поэтические течения в русской литературе концаX1X - 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 протопопа 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 «Трутень» (по хрестоматии).
Радищев А.Н. Вольность. Путешествие из Петербурга в Москву. Осьмнадцатое столетие.
Державин Г.Р. На смерть князя Мещерского. К первому соседу. Властителям и судиям. Фелица. Бог. Водопад. На птичку. Вельможа. Приглашение к обеду. Памятник. Русские девушки. Цыганская пляска. Снегирь. Шуточное желание. Евгению. Жизнь Званская.
Карамзин Н.М. Бедная Лиза. Остров Борнгольм. Марфа Посадница. Чувствительный и холодный. Мелодор к Филалету. Филалет к Мелодору. Главы из «Истории государства Российского».
Литература XIX века:
Жуковский В.А. Вечер. Певец. Песня (Кольцо души-девицы). К портрету Гете. Невыразимое. Таинственный посетитель. Людмила. Певец во стане русских воинов. Светлана. Ивиковы журавли. Теон и Эсхин. Двенадцать спящих дев.
Батюшков К.Н. Совет друзьям. Ложный страх. Элизий. Мои пенаты. К Дашкову. Переход русских войск через Неман. Вакханка. Мои гений. Элегия. Есть наслаждение и в дикости лесов. Изречение Мельхиседека.
Глинка Ф.Н. Сон на чужбине. Плач пленных иудеев. Песнь узника. Москва. В защиту поэта.

Крылов И.А. Басни (по выбору).
Кюхельбекер В.К. К Пушкину и Дельвигу. Греческая песнь. К Ахатесу. Тень Рылеева. 19 октября. Участь русских поэтов.
Одоевский А.И. Бал. Сон поэта. Струн вещих пламенные звуки.
Раевский В.Ф. Послание Г.С. Батенькову. Певец в темнице. К друзьям. На смерть моего скворца.
Рылеев К.Ф. К временщику. На смерть Байрона. Я ль буду в роковое время. Стансы. Посвящение А.А. Бестужеву. Думы.
Войнаровский.
Боратынский Е.А. Пиры. Разлука. Уныние. Родина. Разуверение. Бал. Муза. На смерть Гете. Последний поэт. Признание.
Приметы. Пироскаф.
Пушкин А.С. Стихотворения. Руслан и Людмила. Кавказский пленник. Бахчисарайский фонтан. Цыганы. Граф Нулин.
Полтава. Медный всадник. Евгений Онегин. Повести Белкина. Пиковая дама. Дубровский. Капитанская дочка.
Лермонтов М.Ю. Стихотворения. Мцыри. Демон. Тамбовская казначейша. Герой нашего времени.
Гоголь Н.В. Вечера на хуторе близ Диканьки. Миргород. Петербургские повести. Мертвые души. Выбранные места из
переписки с друзьями. Авторская исповедь.
Белинский В.Г. О русской повести и повестях г. Гоголя. Горе от ума, сочинение А.С. Грибоедова. Герой нашего времени,
сочинение М. Лермонтова. Стихотворения М. Лермонтова. Статьи о Гоголе. Петербургский сборник. Сочинения Александра
Пушкина. Взгляд на русскую литературу 1847 года. Письмо Гоголю.
Герцен А.И. Кто виноват? Сорока-воровка. Былое и думы (части 1-5).
Гончаров И.А. Обыкновенная история. Обломов. Обрыв.
Тургенев И.С.. Записки охотника. Рудин. Дворянское гнездо. Накануне. Отцы и дети. Дым. Новь. Стихотворения в прозе.
Достоевский Ф.М. Бедные люди. Двойник. Белые ночи. Записки из Мертвого дома. Записки из подполья. Преступление и
наказание. Идиот. Бесы. Братья Карамазовы.
Тютчев Ф.И. Стихотворения.
Фет А.А. Стихотворения.
Некрасов Н.А. Стихотворения. Поэмы: Саша, В.Г.Белинский, Несчастные, Коробейники, Зеленый шум, Мороз, Красный нос,
Железная дорога, Дедушка, Русские женщины, Кому на Руси жить хорошо
Чернышевский Н.Г. Эстетические отношения искусства к действительности (Авторецензия). Очерки гоголевского периода
русской литературы (в сокращении). Об искренности в критике. Бедность не порок, комедия А.Островского. Детство и
Отрочество. Военные рассказы графа Л.Толстого. Русский человек на rendez-vous. Не начало ли перемены? Роман: Что
делать?
Добролюбов Н.А. О степени участия народности в развитии русской литературы. «Губернские очерки» М.Е. Салтыкова-
Щедрина. Что такое обломовщина? Литературные мелочи прошлого года. Темное царство. Луч света в темном царстве. Когда
же придет настоящий день? Забитые 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. Бабье 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 Гараська. Петька на даче. Ангелочек. Боль¬шой 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. Матъ. 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. Олеся. Поединок. Гамбринус. Река жизни. Тост. Искушение. Суламифь. Гранатовый браслет.
Листригоны. Звезда Соломона. Мандельштам О.Э. Стихотворения из сб. «Камень» и «Тристия».
Маяковский В.В. Стихотворения. Поэмы: Облако в штанах. Человек.
Мережковский Д.С. Стихотворения. Трилогия «Христос и Антихрист» (Юлиан Отступник. Леонардо да Винчи. Петр и Алексей). (Два романа на выбор).
Минский Н.М.Стихотворения.
Ремизов А.М. Пруд. Крестовые сестры. Посолонь.
Северянин И. Стихотворения.
Соловьев Вл. Стихотворения.
Сологуб Ф.К. Стихотворения. Мелкий бес.
Тэффи Н.А. Рассказы (по выбору).
Хлебников В. Стихотворения.
Черный С. Стихотворения.
Литература XX века (после 1917 года):
Аксенов В. Коллеги. Затоваренная бочкотара. Ожог. Московская сага.
Алданов М. Ключ. Бегство. Пещера. Истоки.
Александровский В., Гастев А., Герасимов В., Кириллов В. и др. Стихотворения (по кн.: Пролетарские поэты первых лет советской эпохи. Л.,1959).
Алигер М., Антокольский П., Инбер В.. Дудин М. и др. Стихотворения (по кн.: Великая Отечественная война. Стихотворения и поэмы. В 2-х т..М.,1975).
Астафьев В. Пастух и пастушка. Царь-рыба. Печальный детектив. Прокляты и убиты.
Ахматова А. Стихотворения. Реквием. Поэма без героя.
Бабель И. Конармия.
Багрицкий Э. Стихотворения. Дума про 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 Клима 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.
Зощенко 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. Смиренное 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. Сотъ. Русский лес.
Маканин В. Ключарев и Алимушкин. Предтеча. Андерграунд, или герой нашего времени.
Макаренко А. Педагогическая поэма.
Мандельштам О. Стихотворения. Шум времени. Четвертая проза. Статьи из сб. «Слово и культура».
Маяковский В.В. Стихотворения. Поэмы: Люблю, Про это, В.И.Ленин, Хорошо! Во весь голос.
Межиров А. Стихотворения.
Набоков В.В. Защита Лужина. Дар. Приглашение на казнь.
Нагибин Ю. Рассказы.
Некрасов В. В окопах Сталинграда. В родном городе. Кира Георгиевна. Случай на Мамаевом кургане.
Николаева Г. Битва в пути.
Нилин П. Жестокость. Испытательный срок. Дурь.
Овечкин В. Районные будни. На переднем крае. Трудная весна.
Окуджава Б. Стихотворения.
Олеша Ю. Зависть.
Осоргин М. Сивцев вражек. Свидетель истории.
Островский Н. Как закалялась сталь.
Панова В. Спутники. Времена года. Сережа.
Пастернак Б. Стихотворения. Поэмы. Доктор Живаго.
Пелевин В. Generation «П». Чапаев и Пустота.
Платонов А. Город Градов. Фро. Усомнившийся Макар. Котлован. Чевенгур.
Полевой Б. Повесть о настоящем человеке.
Пьецух В. Сб. рассказов «Алфавит», «Чехов с нами».
Распутин В. Уроки французского. Живи и помни. Прощание с Матерой. Пожар.
Рождественский Р. Стихотворения.
Рубцов Н. Стихотворения.
Самойлов Д. Стихотворения.
Светлов М. Стихотворения.
Серафимович А. Железный поток.
Симонов К.Стихотворения. Дни и ночи. Живые и мертвые. Солдатами не рождаются. Двадцать дней без войны.
Слуцкий Б. Стихотворения.
Соколов Саша. Школа для дураков. Между собакой и волком.
Солженицын А. Один день Ивана Денисовича. Случай на станции Кочетовка. Матренин двор. Для пользы дела. Раковый корпус. В круге первом. Август 1914.
Сологуб Ф. Стихотворения.
Стругацкие А.,Б. Трудно быть богом. Улитка на склоне. Пикник на обочине. Град обреченный.
Тарковский А. Стихотворения.
Твардовский А. Стихотворения. Василий Теркин. За далью - даль. Теркин на том свете. По праву памяти.
Тендряков В. Не ко двору. Тугой узел. Ухабы. Суд. Три мешка сорной пшеницы.
Токарева В. Рассказы и повести Летающие качели. Ничего особенного. День без вранья.
Толстая Т. Сб. рассказов На золотом крыльце сидели. Кысъ.
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: 01.09.2025).
2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).
3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rsl.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).

4. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: http://www.lib.pu.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).
5. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». [Электронный ресурс]. URL: http://www.feb-web.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).

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.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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 2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **8 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	288	Виды контроля на курсах:
в том числе:		экзамен 1,2,3
		контрольная работа 2,3
		зачет на посл.занятии 2,3
аудиторные занятия	34	
самостоятельная	227	
часов на контроль	27	

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:

2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра зарубежного искусства

Срок действия программы: 2025-2030 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**	**Курс**	**Часов**
	Раздел 1. Античный театр		
1.1	Театр Древней Греции /Лек/	1	**1,5**
1.2	Театр Древнего Рима /Лек/	1	**1,5**
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	1	**12**
	Раздел 2. Театр Средних веков		
2.1	Театр Средних веков Западной Европы /Лек/	1	**1**
2.2	Самостоятельная работа /Ср/	1	**12**
	Раздел 3. Театр эпохи Возрождения		
3.1	Итальянский театр /Лек/	1	**1,5**
3.2	Испанский театр /Лек/	1	**1**
3.3	Английский театр /Лек/	1	**1,5**
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	1	**18**
	Раздел 4. Театр эпохи классицизма (Франция XVII в.)		
4.1	Французский театр XVII в. /Лек/	1	**2**
4.2	Самостоятельная работа /Ср/	1	**11**
4.3	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	1	**9**
	Раздел 5. Театр эпохи Просвещения (XVIII в.)		
5.1	Английский театр XVIII в. /Лек/	2	**2**
5.2	Французский театр XVIII в. /Лек/	2	**1,5**
5.3	Немецкий театр XVIII в. /Лек/	2	**1,5**
5.4	Итальянский театр XVIII в. /Лек/	2	**1,5**
5.5	Самостоятельная работа /Ср/	2	**48**
	Раздел 6. Театр периода 1789–1871 гг.		
6.1	Немецкий театр /Лек/	2	**2**
6.2	Французский театр /Лек/	2	**1**
6.3	Английский театр /Лек/	2	**1**
6.4	Итальянский театр /Лек/	2	**1,5**
6.5	Самостоятельная работа /Ср/	2	**39**
6.6	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	2	**9**
	Раздел 7. Театр периода 1871–1914 гг.		
7.1	Скандинавский театр /Лек/	3	**1**
7.2	Французский театр /Лек/	3	**1**
7.3	Немецкий, австрийский, швейцарский театр /Лек/	3	**1**
7.4	Английский и ирландский театр /Лек/	3	**1**

7.5	Итальянский театр /Лек/	3	**1**
7.6	Самостоятельная работа /Ср/	3	**48**
	Раздел 8. Театр XX в.		
8.1	Французский театр /Лек/	3	**1,5**
8.2	Английский театр /Лек/	3	**1,5**
8.3	Немецкий, австрийский, швейцарский театр /Лек/	3	**1**
8.4	Итальянский театр /Лек/	3	**1**
8.5	Испанский театр /Лек/	3	**1**
8.6	Театр США /Лек/	3	**1**
8.7	Самостоятельная работа /Ср/	3	**39**
8.8	Самостоятельная работа /Экзамен/	3	**9**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену (1 курс):
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 творчсество Рафаэля Сантио.

9. Сценографические концепции Себастиано Серлио и Джорджо Вазари
10. Бернардо Буоналенти и традиции его сценографии.
11. Театральное творчество Джован Баттиста Алеотти.
12. Комедия дель арте. Ее истоки и пути формирования.
13. Театрально-эстетические принципы комедии дель арте.
14. Основные маски комедии дель арте.
15. Выдающиеся театральные труппы (Джелози, Конфиденти и др)
16. Крупнейшие актеры: актерская династия Андреини и др
17. Гастроли трупп дель арте и их влияние на зарубежную сценическую практику.

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

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 вне сессии и экзамену (3 курс):
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 Мейнингейнском театре.
4. Основные направления немецкой и австрийской драматургии конца XIX – начала XX вв.
5. Драматургия Герхарта Гауптмана.
6. Театральная деятельность Отто Брама. Ансамбль Немецкого театра.
7. Театральная деятельность Макса Рейнхардта.
8. «Сон в летнюю ночь» Шекспира в постановке Рейнгардта.
9. «Царь Эдип» Софокла-Гофмансталя в постановке Рейнгардта.
10. Работа Рейнгардта с актерами. Крупные актеры его труппы.
11. Творчество Александра Моисси.
12. Театральная деятельность Георга Фукса.
13. Творчество Йозефа Кайнца.
14. Театральная деятельность Эмиля Жак-Далькроза и Адольфа Аппиа.

Театр Англии, Ирландии.
1. Идейно-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.

Театр XX века.
Франция.
1. Основные тенденции французской драматургии 1920-1930-х гг.
2. Драматургия Жана Жироду.
3. Драматургия и театральная деятельность Жана Кокто.

4. Драматургия Жана Ануя.
5. Основные тенденции французской драматургии 1940-1960-х гг.
6. Драматургия Жан-Поля Сартра.
7. Драматургия Альбера Камю.
8. Драматургия Эжена Ионеско.
9. Драматургия Сэмюеля 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. Третейский 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 П Хрестоматии по истории зарубежного театра / Под ред. Л.И.Гительмана с. 44 – 57

в) Общие исследования, монографии, статьи:
Андреев М.Л. Средневековая европейская драма: Происхождение и становление (X-XIII вв.). М., 1989.
Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1965; 2-е изд. М., 1990.
Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1972; 2-е изд. М., 1984.

Гуревич А. Я. Проблемы средневековой народной культуры. М., 1981 (гл. 6 – Средневековый гротеск).
Дунаева Е.А. Народный театр французского Средневековья. М., 1990.
Колязин В.Ф. От мистерии к карнавалу. М., 2002

Театр эпохи Возрождения
а) Пьесы:
Итальянские пьесы
Анджело Беолько. Второй диалог на деревенском языке (по Хрестоматии С.С.Мокульского. Т.1.)
Фламинио Скала. Муж (по Хрестоматии С.С.Мокульского. Т.1. или в кн.Дживелегов А.К. Итальянская народная комедия. М., 1954.)
Базилио Локателли. Игра в приму (там же)
Лудовико Ариосто. 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.
Силюнас В. Испанский театр XVI – XVII веков: От истоков до вершин. М., 1995.

Силюнас В. Стиль жизни и стиль искусства: Испанский театр маньеризма и барокко. СПб, 2000.
Чернова А. Все краски мира, кроме желтой. М., 1978.
Шведов Ю.Ф. Эволюция шекспировской трагедии. М., 1975.
Шенбаум С. Шекспир: Краткая документальная биография. М., 1985.Аникст А.А. Театр эпохи Шекспира. М., 1965.

Театр эпохи классицизма. Театр эпохи Просвещения.
а) Пьесы
Французские пьесы XVII в.
Корнель П. Сид. Гораций. Родогюна. Иллюзия // Корнель П. Театр: В 2 т. М., 1984 (или другое издание).
Расин Ж. Андромаха. Федра. Гофолия (Аталия) // Расин Ж. Соч.: В 2т. М., 1984 (или другое издание).
Мольер Ж.-Б. Смешные жеманницы. Школа жен. Критика на «Школу жен». Версальский экспромт. Лекарь поневоле. Мещанин во дворянстве. Амфитрион. Тартюф. Дон Жуан. Мизантроп. Скупой. Жорж Данден. Плутни Скапена. Мнимый больной.
Вондел Й. Люцифер // Вондел 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 Барнвеля (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 уксусника // Там же.
Бомарше П.-О. Севильский цирюльник, или Тщетная предосторожность. Безумный день, или Женитьба Фигаро. Преступная мать // Бомарше П.-О. Драматическая трилогия. М., 1982 или другое издание).

Немецкие пьесы XVIII в.
Лессинг Г.-Э. Эмилия Галотти. М., 1953 (или другое изд.). Мина фон Барнхольм, или Солдатское счастье. // Лессинг Г.-Э. Избр. произв. М., 1953.
Клингер Ф.-М. Буря и натиск // Там же.
Гёте И.-В. Гёц фон Берлихинген. 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 Фиеско в Генуе. Коварство и любовь. Дон Карлос. Лагерь Валленштайна. Орлеанская дева. Мария Стюарт. Вильгельм Телль (Желательно читать по: Шиллер Ф. Собр. соч.: В 7т. М., 1955-1957).
Коцебу А. Ненависть к людям и раскаяние // Вейнберг П. Европейский театр. СПб., 1875. Т.1.

Итальянские пьесы XVIII в.
Гольдони К. Слуга двух хозяев. Трактирщица. Кьоджинские перепалки // Гольдони К. Комедии: В 2 т. М., 1959 (или другое издание).
Гоцци К. Любовь к трем апельсинам. Турандот. Зеленая птичка // Гоцци К. Сказки для театра. М., 1956 (или другое издание).
Альфиери В. Филипп. СПб, 1912. Орест // Гольдони К., Гоцци К., Альфиери В. Комедии. Сказки. Трагедии. М., 1971 (БВЛ, т. 51).

б) Театрально-эстетические документы
Буало Н. Поэтическое искусство. М., 1957.
Корнель П. Разбор «Иллюзии». Разбор «Сида» // 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 2 т. 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. Лакоон, или О границах живописи и поэзии (любое издание).Гамбургская драматургия. М., 1935 (или:

Лессинг Г.-Э. Избранные произведения. М., 1953 – ст. XIV, XV, LXX, LXXIV, LXXV, LXXVII, LXXVIII).
Гердер И. Г. Шекспир // Гердер И. Г. Избранные сочинения. М.;Л., 1959.
Гёте И.-В. Винкельман и его время: Правила для 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.
Монгредьен 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. Лорензаччо // Мюссе А. Избранные произведения: В 2 т. Т. 1. М., 1957.
Оноре Бальзак. Мачеха
Ф. Дюмануар, А. Деннери. Дон Сезар де Базан М.,1955
Феликс Пиа. Парижский тряпичник
Фредерик-Леметр, Сент-Аман и др. Робер 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. Олимпио, или Жизнь Виктора Гюго. М., 1983.
Наливайко Д.С. Романтизм как эстетическая система // Вопросы литературы. 1982, № 11.
Наливайко Н.В. Искусство: направления, течения и стили. Киев, 1981.
Реизов Б.Г. Между классицизмом и романтизмом: спор о драме в период Первой империи. Л., 1962.

Сальвинии Ч. Томмазо Сальвинии. М., 1971.
Слободкин Г. Венская народная комедия XIX века. М., 1985.
Троицкий З.Л. Карл Зейдельман и формирование сценического реализма в Германии. Л.;М., 1940.
Тураев С.В. От Просвещения к Романтизму. М., 1983.
Финкельштейн Е.Л. Фредерик-Леметр. Л., 1968.
Шетер И. Романтизм: Предыстория и периодизация // Европейский романтизм. М., 1973.

Театр периода 1871-1914 гг.
а) Пьесы:
Скандинавские пьесы
Генрик Ибсен.Бранд. Пер Гюнт. Кукольный дом. Враг народа. Привидения. Дикая утка Росмерсхольм. Строитель Сольнес
Бьернстьерне 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 . Рваный плащ // Бенелли С. Избр. соч. М., 1923.
Джироламо Роветта Романтизм. М., 1940.

б) Театрально-эстетические документы:
Антуан А. Дневники директора театра. М.; Л., 1939.
Аппиа А. Живое искусство. М., 1993.
Бернар С. Моя двойная жизнь. М., 1991. (или др. изд.)
Коклен-старший. Искусство актера. Л., 1937.
Крэг Э.Г. Воспоминания. Статьи. Письма. М., 1988.
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. Идейно-творческие поиски французской режиссуры XX века. Л., 1988.
Гительман Л.И. Русская классика на французской сцене. Л., 1978.
Зингерман Б.И. Очерки истории драмы 20 века. М., 1979.
Макарова Г.В. Театральное искусство Германии на рубеже XIX – XX вв.: национальный стиль и формирование режиссуры. М., 1992.
Максимов В. И. Театральный символизм во Франции: Основные тенденции // Записки Санкт-Петербургской театральной библиотеки. Вып. 2. СПб, 1999.
Максимов В.И. Становление театрального модерна во Франции // Записки Санкт-Петербургской театральной библиотеки. Вып. 1. СПб, 1997.
Мочалова Л.Г. Генри Ирвинг. Л., 1982.
Некрасова И.А. Поль Клодель и европейская сцена XX века. СПб, 2009.
Образцова А.Г. Стелла Патрик Кемпбелл. М., 1973.
Образцова А.Г. Бернард Шоу и европейская театральная культура на рубеже XIX –XX веков. М., 1974.
Образцова А.Г. Синтез искусств и английская сцена XIX –XX веков. М., 1984.
Ряполова В. У.Б. Йейтс и ирландская художественная культура. М., 1985.
Синьорелли О. Элеонора Дузе. М., 1975.
Тишунина Н.В. Театр У.Б.Йетса и проблема развития западноевропейского символизма. СПб, 1994.
Финкельштейн Е.Л. Жак Копо и театр Старой Голубятни. Л., 1971.
Шварц В.С. Йозеф Кайнц. Л., 1972.
Шкунаева И.Д. Бельгийская драма от Метерлинка до наших дней. М., 1973.

Театр XX века

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

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

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

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

Немецкий театр
Брехт Б. Диалектическая драматургия. Театр удовольствия или театр поучения? Об экспериментальном театре. "Малый органон" для театра // Брехт Б. Собр. соч.: В 5 т. Т.5/2. М., 1965.
Вайс П. Заметки о документальном театре // Иностранная литература. 1968. N7.
Винтерштейн Э. Моя жизнь и мое время. Л., 1968.
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., Уильяме Т. Пьесы. М., 1985.
Уильямс Т. Memories//Театральная жизнь. 1991. №№ 1-4, 6,8.

Исследования, монографии, статьи
Французский и бельгийский театр
Гительман Л.И. Идейно-творческие поиски французской режиссуры XX века. Л., 1988.
Гительман Л.И. Из истории французской режиссуры. Л., 1976.
Гительман Л.И. Русская классика на французской сцене. Л., 1978.
Гительман Л.И. Тенденции прогрессивной французской режиссуры 1960-1970-х годов. Л., 1977.
Гогоберидзе Й.К. Эстетическая модель театра Альбера Камю // Эстетические идеи в истории зарубежного театра. Л., 1991.
Дюшен И. Сальвадор Дали о драматургии // Современная драматургия. 1990. №3.
Зингерман Б.И. Жан Вилар и другие. М., 1964.
Зингерман Б.И. Драматургия Самюэля Беккета//Вопросы театра. М., 1966.
Максимов В.И. Век Антонена Арто. СПб, 2005.
Максимов В. И. Эстетический феномен Антонена Арто. СПб, 2007.
Малявин В.В. Театр Востока Антонена Арто // Восток-Запад. М., 1985.
Мамардашвили М. Метафизика Арто // Мамардашвили М. Как я понимаю философию. М., 1992).
Маркова Е.В. Марсель Марсо. СПб, 1996.
Маркова Е.В. Этьен Декру. Теория и школа «mime pur». СПб, 2008.
Проскурникова Т. Авиньон Жана Вилара. М., 1989.
Проскурникова Т. Театр Франции. Судьба и образы. СПб, 2002
Финкельштейн Е.Л. Жак Копо и Театр Старой Голубятни. Л., 1971.
Финкельштейн Е.Л. Картель четырех. М.; Л., 1974.
Шкунаева И.Д. Бельгийская драма от Метерлинка до наших дней. М., 1973.
Эсслин М. Театр абсурда. СПб, 2010.
ЯкимовичТ.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.
БабенкоВ.Г. Драматургия современной Англии. М., 1981.
Бартошевич А.В. Шекспир. Англия. XX век. М., 1994.
Бартошевич, А.В. «Мирозданью 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. Иейтс 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 Пискатора 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 Торнтона 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. Кровяной фонтан // Бездна (Арс-Иетербург). СПб, 1992 (или-Антология французского сюрреализма. М., 1994).
Аполлинер Г. Груди 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.
Кольтес Б.-М. Западная пристань. М., 1995.
Кроммелинк Ф. Великолепный рогоносец // Восемь бельгийских пьес. М. 1975.
Гельдерод М. де. Эскориал. Исход актера. Школа шутов // Гельдерод М. Театр. М., 1983.

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

Немецкие пьесы
Кайзер Г. Газ. М.;Пг., 1923.
Кайзер Г. Коралл. Одесса, 1922.
Кайзер Г. С утра до полуночи. М.; Пг., 1923.
Газенклевер В. Люди // Современный запад. 1928. N 4.
Толлер Э. Гоп-ля, мы живем! (Любое издание)
Толлер Э. Человек-Масса. М., 1923.
Толлер Э. Эуген несчастный. Пг., 1923.
Брехт Б. Трехгрошевая опера. Мамаша Кура ж и ее дети. Жизнь Галилея. Добрый человек из Сезуана. Карьера Артуро Уи.Что тот солдат, что этот. Страх и отчаяние в третьей империи. Кавказский меловой круг // Брехт Б. Собр. соч.: В 5 т. М., 1963-1964.
Борхерт В. Снаружи перед дверью//Борхерт В. Избранное. М., 1977.
Вольф Ф. Профессор Мамлок // Вольф Ф. Пьесы. М., 1963.
Франк Л. Карл и Анна // Франк Л. Пьесы. М. 1972.
Фейхтвангер Л. Вдова Капет // Фейхтвангер Л. Пьесы. Л.;М., 1960.
Вайс П. Преследование и убийство Жана-Поля Марата, представленное труппой психиатрической лечебницы в Шарантоне под руководством маркиза де Сада (Марат-Сад). О том, как господин Макинпот от своих злосчастий избавился // Вайс П. Пьесы. М., 1981.
Вальзер М. Черный лебедь // Вальзер М. "Дуб и кролик" и другие пьесы. М., 1974.
Крец Ф.-К. Верхняя Австрия. Гнездо // Крец Ф.-К. "Гнездо" и другие пьесы. М., 1981.

Хакс П. Разговоры в семействе Штейн об отсутствующем господине фон Гете // Хакс П. Пьесы. М., 1979.
Мюллер Х. Гамлет-машина // Современная драматургия. 1993. №2.
Белль Г. Час ожидания // Белль Г. Город привычных лиц. М., 1964.
Вайзенборн Г. Потерянное лицо. М., 1959.
Хакс П. Мельник из Сан-Суси // Драматургия ГДР. М., 1975.
Штриттматер Э. Невеста голландца // Театр. 1961. N 3.
Брукнер Ф. Елизавета Английская // Брукнер Ф. Пьесы. М., 1973.
Хорват Э. Сказки Венского леса // Хорват Э. Пьесы. М., 1980.
Хохвельдер Ф. Невиновный // 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 2т. Т.1. М., 1973.
Фо Д. Не играйте с архангелами // Современная драматургия. 1986. N 1.
Вивиани Р. Неаполитанская деревня. Последний уличный бродяга // Вивиани Р. Пьесы. М., 1962.
Моравиа А. Беатриче Ченчи. М., 1957.
Дурси М. Бертольдо при дворе // Современная итальянская пьеса: В 2 т. Т. 1.М., 1973.
Збраджа Д. Роли М. Признания синьоры Эльвиры // Там же. Т.2.
Скуарцина Л. Девушка из Романьи. М., 1961.
Современная итальянская пьеса: В 2 т. Т.1. 1948-1956; Т.2. 1961-1966. М., 1973.

Американские (США) пьесы
О'Нил Ю. Любовь под вязами. Луна для пасынков судьбы // О'Нил Ю. Пьесы: В 2-х т. М., 1971.
О'Нил Ю. Траур - участь Электры. М., 1975.
О'Нил Ю. Курс на восток в Кардифф // Ю'Нил Т.Уильямс. Пьесы. М., 1985.
Андерсон М. Босоногий в Афинах. М., 1988.
Хеллман Л. Лисички // Хеллман Л. Пьесы. М.;Л., 1958.
Уайлдер Т. Наш городок. М., 1979.
Сароян У. Эй, кто-нибудь! // Сароян У. Путь вашей жизни. Пьесы. М., 1966.
Миллер А. Смерть коммивояжера // Миллер А. Пьесы. М., 1960.
Миллер А. После грехопадения // Театр. 1989. N 9.
Миллер А. Цена // Иностранная литература. 1968. N 6.
Хейворд Д. и Д. 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. Стеклянный зверинец. Трамвай «Желание» Сладкоголосая птица юности. /любое издание)
Олби Э. Что случилось в зоопарке. Не боюсь Вирджинии Вульф // Олби Э. "Смерть Бесси Смит" и другие пьесы. М., 1967.
Олби Э. Американская мечта. Крошка Алиса // Современная драматургия. 1995. N 3-4.
Норман М. Спокойной ночи, мама! // Современная драматургия. 1990. № 2.
Кобурн Д. Игра в джин. М., 1980.
Шепард С. Истинный Запад // Театр. 1993. N 3.
Хуан Д. Дом спящих красавиц. Садизм и мазохизм // Драматург. 1995. № 5.
Мамет Д. Жизнь в театре // Современная драматургия. 1997. № 3.
Стейвис Б. Светильник, зажженный в полночь. М., 1980.
Копит А. Папа, бедный папа! Ты не вылезешь из шкапа. Ты повешен нашей мамой между платьем и пижамой // Современная драматургия. 1989. N2.
Шепард С. Где-то в Америке // Современная драматургия. 1990. N 2.
Американские театральные миниатюры. Л., 1960.
Падение города: Сб. американских радиопьес. М., 1974.
Свадьба на шоссе: Одноактные пьесы американских драматургов. М., 1976.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).
2. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).

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 обоснованные 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.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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 2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **7 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	252	Виды контроля на курсах:
в том числе:		экзамен 3,4
		контрольная работа 2,3
		зачет на посл.занятии 2,3
аудиторные занятия	28	
самостоятельная	206	
часов на контроль	18	

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:
2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра русского театра

Срок действия программы: 2025-2030 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**	**Курс**	**Часов**
	Раздел 1. От истоков до середины XIX века		
1.1	Театральные элементы в русской народной культуре. /Лек/	2	**0,25**
1.2	Создание театра при дворе Алексея Михайловича /Лек/	2	**0,25**
1.3	Школьный театр /Лек/	2	**0,25**
1.4	Театр городского населения /Лек/	2	**0,25**
1.5	Развитие театральной культуры в России в первой половине XVIII в. /Лек/	2	**0,5**
1.6	Формирование драматургии классицизма. А. П. Сумароков. /Лек/	2	**0,5**
1.7	Создание русского национального театра. Ф. Г. Волков /Лек/	2	**0,25**
1.8	Основные тенденции развития театра и драматургии последней трети XVIII в. /Лек/	2	**0,25**
1.9	Театральное искусство конца XVIII – начала XIX веков /Лек/	2	**0,5**
1.10	Трагедия первой четверти XIX века /Лек/	2	**0,25**
1.11	Актерское искусство первой четверти XIX века /Лек/	2	**0,5**
1.12	Комедия первой четверти XIX века /Лек/	2	**0,5**
1.13	А. С. Пушкин (1799–1837) и театр /Лек/	2	**0,75**
1.14	Театр второй четверти XIX века /Лек/	2	**0,25**
1.15	Драматургия М. Ю. Лермонтова (1814–1841) /Лек/	2	**0,25**
1.16	Трагические актеры второй четверти XIX века /Лек/	2	**0,75**
1.17	Русский водевиль /Лек/	2	**0,25**
1.18	Актеры водевиля /Лек/	2	**0,5**
1.19	Н. В. Гоголь (1809–1852) и театр /Лек/	2	**0,75**
1.20	Драматургия И. С. Тургенева (1818–1883) /Лек/	2	**0,25**
1.21	Самостоятельная работа /Ср/	2	**64**
	Раздел 2. Вторая половина XIX века		
2.1	Актерское искусство в России в середине XIX века. /Лек/	3	**0,75**
2.2	Драматургия второй половины XIX века и театр. /Лек/	3	**0,75**
2.3	Драматургия А. К. Толстого (1817–1875) /Лек/	3	**0,5**
2.4	М. Е. Салтыков-Щедрин (1826–1889) и театр /Лек/	3	**0,5**
2.5	Драматургия А. В. Сухово-Кобылина (1817–1903) /Лек/	3	**0,75**
2.6	Л. Н. Толстой (1828–1910) и театр /Лек/	3	**0,75**
2.7	Актерское искусство второй половины XIX века /Лек/	3	**0,75**
2.8	Самостоятельная работа /Ср/	3	**42**
2.9	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	3	**9**
	Раздел 3. 1898–1923		
3.1	Становление искусства режиссуры и организация Московского Художественного театра /Лек/	3	**0,5**

3.2	А. П. Чехов и сценическая методология МХТ /Лек/	3	**0,75**
3.3	Драматургия Г. Ибсена и Г. Гауптмана на сцене МХТ /Лек/	3	**0,25**
3.4	М. Горький (1868–1936) и МХТ /Лек/	3	**0,25**
3.5	Малый театр на рубеже XIX – XX вв. /Лек/	3	**0,25**
3.6	Александринский театр на рубеже XIX – XX вв. /Лек/	3	**0,25**
3.7	В. Ф. Комиссаржевская и проблема актерского театра на рубеже XIX – XX вв. /Лек/	3	**0,5**
3.8	Театральный символизм /Лек/	3	**0,5**
3.9	Московский Художественный театр: 1908–1917 /Лек/	3	**0,5**
3.10	Начало студийного движения МХТ. Первая студия /Лек/	3	**0,5**
3.11	Театральный традиционализм /Лек/	3	**0,5**
3.12	Режиссура: 1907–1917 /Лек/	3	**0,25**
3.13	Октябрьская революция и театр /Лек/	3	**0,25**
3.14	Театр: 1917–1923 /Лек/	3	**0,25**
3.15	МХАТ и его студии /Лек/	3	**0,5**
3.16	Камерный театр: 1917–1922 /Лек/	3	**0,25**
3.17	Театральная деятельность В. Э. Мейерхольда: 1917–1922 /Лек/	3	**0,75**
3.18	Лозунг А. В. Луначарского «Назад к Островскому!» (1923) и начало нового этапа развития театра /Лек/	3	**0,25**
3.19	Самостоятельная работа /Ср/	3	**45**
	Раздел 4. 1923 – конец XX века		
4.1	Театр середины — второй половины 1920-х годов /Лек/	4	**0,25**
4.2	Малый театр /Лек/	4	**0,25**
4.3	Академический театр драмы /Лек/	4	**0,25**
4.4	Московский Художественный академический театр /Лек/	4	**0,25**
4.5	Московский Художественный академический театр Второй /Лек/	4	**0,25**
4.6	Театр имени Евг. Вахтангова /Лек/	4	**0,25**
4.7	Камерный театр /Лек/	4	**0,25**
4.8	Театр имени Вс. Мейерхольда (ТИМ, с 1926 г. ГосТИМ) /Лек/	4	**0,25**
4.9	Театр 1930-х годов /Лек/	4	**0,25**
4.10	М. Горький и театр 1930-х годов /Лек/	4	**0,25**
4.11	Сценическая шекспириана 1930-х годов /Лек/	4	**0,25**
4.12	МХАТ СССР им. М. Горького /Лек/	4	**0,25**
4.13	Камерный театр /Лек/	4	**0,25**
4.14	Театр имени Вс. Мейерхольда /Лек/	4	**0,5**
4.15	Ленинградский театр Комедии /Лек/	4	**0,5**
4.16	Театр в годы Великой Отечественной войны /Лек/	4	**0,25**
4.17	Театр второй половины 1940 – начала 1950-х годов /Лек/	4	**0,25**

4.18	Театральная «оттепель» 1950-х годов /Лек/	4	**0,25**
4.19	Молодая режиссура /Лек/	4	**0,5**
4.20	Г. А. Товстоногов (1913–1989) и Большой драматический театр им. М. Горького /Лек/	4	**0,5**
4.21	Театр 1960-х годов /Лек/	4	**0,25**
4.22	Современная пьеса на сцене театра 1960 х годов /Лек/	4	**0,5**
4.23	Классика на сцене театра 1960-х годов /Лек/	4	**0,25**
4.24	Ю. П. Любимов и Театр драмы и комедии на Таганке /Лек/	4	**0,5**
4.25	Театр 1970 — первой половины 1980-х годов /Лек/	4	**0,25**
4.26	Театр второй половины 1980-х — 1990-х годов /Лек/	4	**0,25**
4.27	Самостоятельная работа /Ср/	4	**55**
4.28	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	4	**9**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену (3 курс):
Раздел 2. Вторая половина XIX века.
1. Театр А. Н. Островского — общая характеристика. Начало творческого пути.
2. «Гроза»: первые критические отзывы и постановки.
3. Сатирическая драматургия конца 1850 – 1870 х гг. А. Н. Островский. М. Е. Салтыков-Щедрин. А. В. Сухово-Кобылин.
4. Историческая пьеса конца 1850 – 1870 х гг. А. Н. Островский. А. К. Толстой. Постановочная культура сценического воплощения.
5. Актерское искусство 1850 – 1870 х гг. П. М. Садовский. П. В. Васильев. В. В. Самойлов.
6. Новые темы и жанры в творчестве А. Н. Островского конца 1870 — первой половины 1880 х гг.
7. Театральная реформа 1882 г. Организационно-творческие принципы театральной жизни 1880-1890 гг.
8. Л. Н. Толстой и театр.
9. Классические традиции и современный «массовый» репертуар последней четверти XIX века.
10. Малый театр 1880 – 1890 х гг.
11. Г. Н. Федотова. М. Н. Ермолова.
12. А. П. Ленский. А. И. Южин.
13. Александринский театр 1880 – 1890 х гг.
14. К. А. Варламов. В. Н. Давыдов.
15. М. Г. Савина. П. А. Стрепетова.
16. Итоги развития русского дорежиссерского театра.

Вопросы к экзамену (4 курс):
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

Вопросы к контрольной работе (2 курс):
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 российского 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 контрольной работе (3 курс):
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.

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 X1X 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: Обозрение-путеводитель. СПб, 1994.
14. Сыркина Ф. Я., Костина Е.М. Русское театрально-декорационное искусство. М., 1978.
15. Хрестоматия по истории русского актерского искусства конца ХУ111 – первой половины Х1Х 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. Подщипа (Трумф). Модная лавка.
5. Озеров В. А. Фингал.
6. Шаховской А. А., Хмельницкий Н. И., Грибоедов А. С. Своя семья, или Замужняя невеста.
7. Грибоедов А. С. Горе от ума.
8. Пушкин А. С. Борис Годунов. Скупой рыцарь. Моцарт и Сальери. Каменный гость. Пир во время чумы.
9. Лермонтов М. Ю. Маскарад.
10. Гоголь Н. В. Ревизор. Женитьба. Игроки.
11. Тургенев И. С. Нахлебник. Месяц в деревне.
12. Ленский Д.Т. Лев Гурыч Синичкин.
13. Белинский В. Г. И мое мнение об игре г. Каратыгина. «Гамлет», драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета.
14. Пушкин А. С. Мои замечания об русском театре. О народной драме и драме «Марфа Посадница».
15. Гоголь Н. В. Петербургские записки 1836 года. О театре, об одностороннем взгляде на театр и вообще об односторонности.

Дополнительная литература:
1. Актеры – легенды Петербурга. СПб, 2004.
2. Алперс Б. В. Театр Мочалова и Щепкина. М., 1979.
3. Альтшуллер А. Я. Театр прославленных мастеров: Очерки истории Александринской сцены. Л., 1968.
4. Владимирова Н. Б., Романова Г. А. Любимцы Мельпомены. В. Каратыгин. П. Мочалов. СПб, 1999.
5. Ф. Г. Волков и русский театр его времени. М., 1953.

6. Золотницкая Т. Д. Мартынов. Л., 1988.
7. Каратыгин П. А. Записки. Л., 1970.
8. Куликова К. Ф. Алексей Яковлев. Л., 1977.
9. Лотман Ю. М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII – нач. XIX века). СПб, 1994.
10. Марков П. А. Эпоха накануне Малого театра. Малый театр тридцатых и сороковых годов XIX века (период Мочалов — Щепкин). Малый театр и его актер // Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1974. Т. 1.
11. Медведева И. Н. Екатерина Семенова: Жизнь и творчество трагической актрисы. М., 1964.
12. Михаил Семенович Щепкин. Жизнь и творчество. В 2 т. М., 1984.
13. П. С. Мочалов: Заметки о театре, письма, стихи, пьесы. Современники о П. С. Мочалове. М., 1953.
14. Старикова Л. М. Театральная жизнь старинной Москвы. Эпоха. Быт. Нравы. М., 1986.
15. Старинные театры России: XVIII – первая четверть XIX века. М., 1993.
16. Сюжеты Александринской сцены: Рассказы об актерах. СПб, 2006.

2 раздел.
Основная литература:
1. Островский А. Н. Свои люди — сочтемся. Бедность не порок. Доходное место. Гроза. Трилогия о Бальзаминове: Праздничный сон до обеда; Свои собаки грызутся – чужая не приставай; За чем пойдешь, то и найдешь (Женитьба Бальзаминова). На всякого мудреца довольно простоты. Горячее сердце. Бешеные деньги. Лес. Волки и овцы. Бесприданница. Таланты и поклонники. Без вины виноватые.
2. Салтыков-Щедрин М. Е. Смерть Пазухина. Тени.
3. Сухово-Кобылин А. В. Свадьба Кречинского. Дело. Смерть Тарелкина.
4. Толстой А. К. Царь Федор Иоаннович.
5. Толстой Л. Н. Власть тьмы. Живой труп.
6. Григорьев А. А. После «Грозы» Островского. Письма к И. С. Тургеневу.
7. Добролюбов Н. А. Темное царство. Луч света в темном царстве.

Дополнительная литература:
1. Актеры – легенды Петербурга. СПб, 2004.
2. Березарк И. Б. Василий Васильевич Самойлов. Л., 1948.
3. Брянский А. М. Владимир Николаевич Давыдов. 1849 – 1925. Жизнь и творчество. Л.; М., 1939.
4. Дурылин С. Н. Мария Николаевна Ермолова, 1853 – 1928: Очерк жизни и творчества. М., 1952.
5. Зограф Н. Г. Александр Павлович Ленский. М., 1955.
6. Кара С. С. Варламов. Л., 1969.
7. Костелянец Б. О. «Бесприданница» А. Н. Островского. Л., 1982.
8. Кугель А. Р. Театральные портреты. Л., 1967.
9. Лакшин В. Я. А. Н. Островский. М., 1982.
10. А. Н. Островский в воспоминаниях современников. М., 1966.
11. Пажитнов Л. Н. А. П. Ленский. М., 1988.
12. Полякова Е. И. Театр Льва Толстого. М., 1978.
13. Полякова Е. И. Садовские. М., 1986.
14. Рудницкий К. Л. А. В. Сухово-Кобылин: Очерк жизни и творчества. М., 1957.
15. Савина М. Г. Горести и скитания. Л.; М., 1961.
16. Светаева М. Г. Мария Гавриловна Савина. М., 1988.
18. Сюжеты Александринской сцены: Рассказы об актерах. СПб, 2006.
19. Шнейдерман И. И. Мария Гавриловна Савина. Л., М., 1956.
20. Щепкина-Куперник Т. Ермолова. М., 1983.
21. Юрьев Ю. М. Записки: В 2 т. Л.; М., 1963.

3 раздел.
Основная литература:
1. Андреев Л. Н. Анатэма. Жизнь Человека. Тот, кто получает пощечины.
2. Блок А. А. Балаганчик. Незнакомка. Роза и крест.
3. Горький М. Васса Железнова (первый вариант). Варвары. Мещане. На дне.
4. Маяковский В. В. Мистерия-буфф (две редакции).
5. Чехов А. П. Вишневый сад. Дядя Ваня. Иванов. Медведь. Предложение. Свадьба. Три сестры. Чайка. Юбилей.
6. Евгений Вахтангов: Сборник. М., 1984.
7. Мейерхольд В. Э. Балаган (1912) // Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. М., 1968. Ч. 1.
8. Мейерхольд В. Э. К истории и технике театра // Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. М., 1968. Ч. 1.
9. Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве // Станиславский К. С. Собр. соч.: В 9 т. М., 1988. Т. 1.
10. Таиров А. Я. Записки режиссера // Таиров А. Я. О театре. М., 1970.
11. Чехов М. А. Путь актера // Чехов М. А. Литературное наследие: В 2 т. М., 1995. Т. 1.
12. Чехов М. А. О системе Станиславского; О работе актера над собой. По системе Станиславского // Чехов М. А. Литературное наследие: В 2 т. М., 1995. Т. 2.
13. Марков П. А. Новейшие театральные течения; Первая студия МХТ (Сулержицкий — Вахтангов — Чехов) // Марков П. А. О театре: В 4 т. М., 1974. Т. 1.
14. Рудницкий К. Л. Русское режиссерское искусство: 1898 – 1907. М.: Наука, 1989.
15. Рудницкий К. Л. Русское режиссерское искусство: 1908 – 1917. М.: Наука, 1990.

Дополнительная литература:
1. Андреев Л. Н. Письма о театре // Собр. соч.: В 6 т. М., 1996. Т. 6.
2. Евреинов Н. Н. Демон театральности. М.; СПб., 2002.

3. Ильинский И. В. Сам о себе. М., 1984.
4. Комиссаржевская В. Ф. Письма актрисы. Воспоминания о ней. Материалы. Л.; М., 1964.
5. Коонен А. Г. Страницы жизни. М., 1975.
6. Маяковский В. В. Театр и кино: В 2 т. М., 1954.
7. Мейерхольд В. Э. Статьи. Письма. Речи. Беседы: В 2 ч. М., 1968.
8. Мейерхольд В. Э., Бебутов В. М., Аксенов И. А. 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. Рощин 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: 01.09.2025).
2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).
3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rsl.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).
4. Библиотека МХАТ им. А. П. Чехова. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sptl.spb.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).
5. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: http://www.lib.pu.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).
6. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». [Электронный ресурс]. URL: http://www.feb-web.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).
7. Open Library. [Электронный ресурс]. URL: http://www.openlibrary.org/ (дата обращения: 01.09.2025).

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.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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 2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля на курсах:
в том числе:		экзамен 1
аудиторные занятия	14	
самостоятельная	85	
часов на контроль	9	

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:

2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра литературы и искусства

Срок действия программы: 2025-2030 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**	**Курс**	**Часов**
	Раздел 1. Происхождение искусства		
1.1	Происхождение искусства /Лек/	1	**1**
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	1	**2**
	Раздел 2. Искусство древнего мира		
2.1	Искусство Египта /Лек/	1	**1**
2.2	Искусство античного общества /Лек/	1	**1,5**
2.3	Самостоятельная работа /Ср/	1	**8**
	Раздел 3. Искусство Средневековья		
3.1	Особенности периода /Лек/	1	**0,25**
3.2	Раннехристианское искусство /Лек/	1	**0,25**
3.3	Искусство Византии /Лек/	1	**0,5**
3.4	Искусство Западной Европы /Лек/	1	**0,5**
3.5	Самостоятельная работа /Ср/	1	**8**
	Раздел 4. Искусство эпохи Возрождения		
4.1	Особенности периода /Лек/	1	**1**
4.2	Искусство Возрождения в Италии /Лек/	1	**0,75**
4.3	Искусство Возрождения в странах Европы /Лек/	1	**0,75**
4.4	Самостоятельная работа /Ср/	1	**8**
	Раздел 5. Искусство европейских стран XVII в.		
5.1	Историческая ситуация в Европе в XVII веке. /Лек/	1	**0,5**
5.2	Искусство Италии XVII века. /Лек/	1	**0,25**
5.3	Искусство Фландрии XVII века /Лек/	1	**0,25**
5.4	Искусство Голландии XVII века. /Лек/	1	**0,25**
5.5	Искусство Испании в XVII веке. /Лек/	1	**0,25**
5.6	Искусство Франции XVII века. /Лек/	1	**0,25**
5.7	Самостоятельная работа /Ср/	1	**18**
	Раздел 6. Искусство Европы и США XVIII века		
6.1	Век просвещения /Лек/	1	**0,5**
6.2	Искусство Франции XVIII века /Лек/	1	**0,25**
6.3	Искусство Италии в XVIII веке. /Лек/	1	**0,25**
6.4	Английское искусство XVIII века. /Лек/	1	**0,25**
6.5	Самостоятельная работа /Ср/	1	**18**
	Раздел 7. Искусство первой половины XIX века		
7.1	Новая эпоха в мировом искусстве /Лек/	1	**0,5**
7.2	Искусство Франции первой половины XIX века. /Лек/	1	**0,25**

7.3	Искусство Испании в конце XVIII – начале XIX веков /Лек/	1	**0,25**
7.4	Искусство Англии первой половины XIX века /Лек/	1	**0,25**
7.5	Романтизм во французском искусстве XIX века /Лек/	1	**0,25**
7.6	Искусство Германии первой половины XIX века /Лек/	1	**0,25**
7.7	Искусство Франции в середине и второй половине XIX века /Лек/	1	**0,25**
7.8	Самостоятельная работа /Ср/	1	**18**
	Раздел 8. Художественные течения в искусстве XX века		
8.1	Особенности периода /Лек/	1	**0,25**
8.2	Искусство конца XIX века /Лек/	1	**0,25**
8.3	Искусство Европы XX века /Лек/	1	**0,25**
8.4	Искусство США XX века /Лек/	1	**0,25**
8.5	Искусство Латинской Америки XX века /Лек/	1	**0,25**
8.6	Искусство Японии XX века /Лек/	1	**0,25**
8.7	Самостоятельная работа /Ср/	1	**5**
8.8	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	1	**9**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену:
Билет № 1
1. Происхождение изобразительного искусства. Специфика художественного творчества. Виды и жанры его проявления.
2. Наиболее значительные монументы в память о второй мировой войне, установленные в городах Европы. Их образное и стилистическое многообразие.
Билет № 2
1. Общая характеристика искусства Древнего Египта.
2. Судьба художника в условиях тоталитарного режима.
Билет № 3
1. Культура и искусство античного мира. Совершенство форм гуманистического содержания в пластике, вазописи и зодчестве.
2. Поп-арт как явление художественной жизни постиндустриальной эпохи.
Билет № 4
1. Искусство Древней Греции периода классики.
2. Альтернативные явления в искусстве 1960-х гг.: реализм, абстракционизм, сюрреализм, поп-арт и др.
Билет № 5
1. Искусство Древней Греции времен эллинизма.
2. Художники и война. Правда о войне в произведениях живописи, скульптуры и графики.
Билет № 6
1. Искусство Древнего Рима республиканского правления. Скульптурный портрет как самобытное достижение мировой культуры. Новшества в бытовом строительстве и государственном зодчестве.
2. Русская эмиграция в странах Западной Европы. Проблема сохранения ценностей национальной художественной традиции.
Билет № 7
1. Искусство Древнего Рима при императорах. Помпезность архитектурных строений. Роскошь быта. Декаданс как нравственная и эстетическая норма патрицианской элиты.
2. Художники о первой мировой войне (О. Дикс, Г. Гросс, Э. Барлах, К.Кольвитц и др.).
Билет № 8
1. Общие черты искусства народов Средневековья. Родственные приемы в строительстве, сходство иконографических типов, предпочтение одних и тех же колористических гармоний.
2. Стиль модерн и его эстетическая изысканность в живописи, строительстве, декоративно прикладном искусстве.
Билет № 9
1. Искусство ранних христиан. Символика и техника исполнения первых икон. Связь раннехристианского творчества с наследием античного мира.
2. Выставочная жизнь Европы в конце XIX века.
Билет № 10
1. Романское искусство. Особенности храмового строительства.
2. Художественные центры Европы в середине и конце XIX века (Париж, Мюнхен, Лондон, Вена).

Билет № 11
1. Готика. Специфика храмовых сооружений. Развитие художественной иконографии в витражах, книжных миниатюрах и скульптуре.
2. Экономическое положение художника в буржуазном обществе.
Билет № 12
1. Привлекательные свойства искусства эпохи Возрождения. Новое мировоззрение и отношение к красоте.
2. Жанры живописи, получившие распространение в европейском искусстве.
Билет № 13
1. Раннее Возрождение и его художественные итоги.
2. Известные мастера скульптуры XIX века (О.Роден, А. Майоль, К. Миллес).
Билет № 14
1. Высокое Возрождение и творчество гениев искусства (Леонардо, Рафаэль, Микеланджело, Тициан).
2. Мастера европейского рисунка. Графические техники: гравюра, офорт, литография, ксилография. Выразительные возможности каждой из техник.
Билет № 15
1. Искусство XVII века (барокко, караваджизм, академизм). Принципиальные различия направлений.
2. Прославленные садово-парковые ансамбли Европы. Стремление к синтезу зодчества и красоты природы.
Билет № 16
1. Искусство Франции XVII в. Общая характеристика.
2. Тема, сюжет и композиция в жанровой живописи. Привести яркие примеры по собственному усмотрению.
Билет № 17
1. Искусство Испании XVII в. Общая характеристика. Мастера живописи: Веласкес, Мурильо, Рибера, Сурбаран, Кано.
2. Специфика портретной живописи. Привести примеры парадного, камерного, миниатюрного и интимного портретов.
Билет № 18
1. Искусство Фландрии XVII в. Рубенс и его последователи.
2. Признаки и свойства ордерной системы в архитектуре.
Билет № 19
1. Искусство Голландии XVII в. Малые голландцы и Рембрандт.
2. Тематический и жанровый круг искусства скульптуры.
Билет № 20
1. Классицизм и академизм в Искусстве Европы XVIII в.
2. Искусство шпалеры. Европейские центры ткачества.
Билет № 21
1. Ампир 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. – Любляна. 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.-Любляна. 1995.
45. Хатчисон. Словарь искусств. М., 1996.
46. Холл Джеймс. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М., 1997.
47. Швингхурст Э. Прерафаэлиты. Творчество. М. – Любляна, 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.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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 2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля на курсах:
в том числе:		экзамен 2
		зачет 2
аудиторные занятия	14	
самостоятельная	81	
часов на контроль	13	

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:

2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра литературы и искусства

Срок действия программы: 2025-2030 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**	**Курс**	**Часов**
	Раздел 1. Предмет и задачи курса		
1.1	Введение. /Лек/	2	**0,5**
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	2	**6**
	Раздел 2. Искусство Древней Руси XII-XVII вв.		
2.1	Искусство Древней Руси. /Лек/	2	**1**
2.2	Формирование местных художественных школ в XI-XIII веках. /Лек/	2	**1**
2.3	Развитие местных художественных школ и формирование московской художественной традиции в XIV-XV веках. /Лек/	2	**0,5**
2.4	Русское искусство эпохи централизованного государства (вторая половина XV – начала XVI вв.). /Лек/	2	**1**
2.5	Русское искусство XVI века, как период упадка средневековой художественной системы. /Лек/	2	**0,5**
2.6	Искусство XVII века /Лек/	2	**0,5**
2.7	Самостоятельная работа /Ср/	2	**24**
2.8	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	2	**4**
	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/	2	**1**
3.2	Русское искусство первой трети XIII века. /Лек/	2	**0,5**
3.3	Развитие художественной культуры в середине XVIII века. Расцвет стиля барокко. /Лек/	2	**0,5**
3.4	Эпоха классицизма в России. /Лек/	2	**1**
3.5	Зарождение и эволюция сентиментализма и преромантических тенденций во второй половине XVIII века. /Лек/	2	**0,5**
3.6	Эволюция классицизма в первой половине X1X века. /Лек/	2	**0,5**
3.7	Романтизм в России в первой половины XIX века. /Лек/	2	**0,5**
3.8	Становление и эволюция демократического искусства второй половины X1X века. /Лек/	2	**0,5**
3.9	Самостоятельная работа /Ср/	2	**24**
	Раздел 4. Искусство конца XIX - XX вв.		
4.1	Поиски новых путей в искусстве конца XIX - начала XX веков. /Лек/	2	**0,75**
4.2	«Новейшие» течения конца XIX века и предреволюционного десятилетия. /Лек/	2	**0,5**
4.3	Искусство периода Гражданской войны (1917-1920 гг.) /Лек/	2	**0,5**
4.4	Искусство 1921-1932 годов. /Лек/	2	**0,5**
4.5	Изобразительное искусство 1930-1950-х годов. /Лек/	2	**0,75**
4.6	Изобразительное искусство конца 1950-х-2000-е годы. /Лек/	2	**1**
4.7	Самостоятельная работа /Ср/	2	**27**
4.8	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	2	**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. Поспелов Г.Г. Бубновый валет. Примитив и городской фольклор в московской живописи 1910-х годов. М., 1990.
10. Русакова А.А. Символизм в русской живописи. М.,1995.
11. Русские живописцы начала XX века. (Новые направления). Авт. вступ. ст. и сост. Сарабьянов Д.В. М., 1973.
12. Сарабьянов Д.В. История русского искусства второй половины XIX века. М., 1989.
13. Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца XIX - начала XX веков. М., 1993.
14. Турчин В.С. Эпоха романтизма в России. М., 1981.
15. Холмогорова О.В. Соц-арт. М., 1994.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
Любые сайты, посвященные русскому и зарубежному искусству, художественным стилям, творчеству отдельных художников.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

Для успешного и полного освоения дисциплины «История русского ИЗО» в самостоятельной работе студенту необходимо уделить первостепенное внимание на основные принципы развития живописи и архитектуры России, их стилевых особенностей, разбираться в художественных системах, характерных для русского искусства на протяжении десяти веков, знать специфику выразительных средств различных видов искусства, творчество мастеров, внесших значительный вклад в развитие изобразительного искусства России, уметь анализировать произведения изобразительного искусства и архитектуры, ориентироваться в специальной литературе, как по профилю своего вида искусства, так и в смежных областях художественного творчества.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:
- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы.
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.
- В объем самостоятельной работы студента может включаться постоянной экспозиции в музее, выставок, просмотр альбомов.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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 2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля на курсах:
в том числе:		зачет 1
аудиторные занятия	2	
самостоятельная	66	
часов на контроль	4	

Программу составил(и):
мастер спорта СССР, профессор Петрова Тамара Васильевна
мастер спорта, старший преподаватель Шувалова Светлана Алексеевна

Рабочая программа дисциплины
Физическая культура и спорт

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 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 театра кукол (Черевков) ЗАО.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра пластического воспитания

Срок действия программы: 2025-2030 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:	
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**	**Курс**	**Часов**
	Раздел 1. Введение в предмет		
1.1	Основы анатомии, физиологии и высшей нервной деятельности. /Пр/	1	**0,5**
1.2	Коррекция веса и пропорций тела. Осанка. /Пр/	1	**0,5**
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	1	**2**
	Раздел 2. Подготовительные упражнения		
2.1	Подготовительные упражнения /Пр/	1	**0,25**
2.2	Аэробная нагрузка. Упражнения с гимнастическими скакалками: бег, прыжки. /Ср/	1	**8**
2.3	Растяжка. Индивидуальные упражнения. Упражнения в парах. Упражнения группами. /Ср/	1	**8**
2.4	Упражнения с отягощениями. /Ср/	1	**8**
	Раздел 3. Комплексы на развитие и совершенствование физических качеств		
3.1	Комплексы на развитие и совершенствование физических качеств /Пр/	1	**0,25**
3.2	Индивидуальные упражнения. /Ср/	1	**6**
3.3	Упражнения в парах. /Ср/	1	**6**
3.4	Упражнения группами. /Ср/	1	**6**
	Раздел 4. Комплексы упражнений с предметами		
4.1	Комплексы упражнений с предметами /Пр/	1	**0,25**
4.2	Упражнения с гимнастическими палками: 1. Овладение техникой вращений. 2. Жонглирование. 3. Развивающие подвижность в суставах. /Ср/	1	**6**
	Раздел 5. Акробатические упражнения		
5.1	Акробатические упражнения /Пр/	1	**0,25**
5.2	Кувырки. /Ср/	1	**2**
5.3	Перекаты. /Ср/	1	**2**
5.4	Стойки. /Ср/	1	**2**
5.5	Мосты. /Ср/	1	**2**
5.6	Перевороты. /Ср/	1	**2**
5.7	Рондат. /Ср/	1	**2**
5.8	Курбет. /Ср/	1	**2**
5.9	Сальто назад /Ср/	1	**2**
5.10	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	1	**4**

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 самостраховки 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.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ С ОБХОДОМ
Технология создания костюма театральной куклы

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра сценографии и технологии театра кукол**
Учебный план 2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля на курсах:
в том числе:		зачет 4
аудиторные занятия	12	
самостоятельная	92	
часов на контроль	4	

Программу составил(и):

член Союза театральных деятелей РФ, доцент Важинская Елена Владимировна

Рабочая программа дисциплины

Технология создания костюма театральной куклы

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 театра кукол (Черевков) ЗАО.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра сценографии и технологии театра кукол

Срок действия программы: 2025-2030 уч.гг.

Зав. кафедрой Алексеев Алесандр Борисович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цели: ознакомление с понятием "Костюм театра кукол" позволит будущим специалистам более глубоко понять и освоить специфику театра кукол; освоение данного предмета предполагает овладение студентом навыками изготовления куклы в полном соответствии со стилевыми особенностями художественного замысла спектакля; многообразие способов воплощения художественных замыслов художников постановщиков при создании персонажей в театре кукол.
2	Задачи: 1. Освоение способов и технологий при создании одежды и костюмов кукол и "живого плана" в области создания материальной части спектакля в театре кукол или иной организации исполнительских искусств, таких как цирковое представление или эстрадный жанр. 2. Дать художникам театра кукол знания и умения по основным направлениям работ по изготовлению костюмов в спектаклях театра кукол, эстрадных номеров, уличных шествиях и цирковых представлениях. 3. В результате изучения курса студенты должны грамотно применять приобретенные знания в практической деятельности. Особое значение имеет изучение современных наработок с учетом постоянных изменений в области появления новых материалов и технологий. 4. Приобретение навыков исполнительского мастерства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Дисциплина «Технология создания костюма театральной куклы» непосредственно опирается на изучение дисциплин «Композиция театральной куклы», «Сценографическая композиция в театре кукол». А также связана с «Историей костюма», «Гримом и постижем в театре кукол», «Скульптурой», «Рисунком и живописью» и «Технологией художественного оформления спектакля».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Сценографическая композиция в театре кукол
2	История костюма
3	Технология художественного оформления спектакля
4	Рисунок и живопись
5	Скульптура
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Грим и постиж в театре кукол
2	Композиция театральной куклы

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
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.
ПК-7: Способен ориентироваться в истории, теории и технологии сценического оформления спектакля любых систем кукол
ПК-7.1: Использует знания истории творческого наследия мастеров сценического оформления кукольного спектакля
ПК-7.2: Анализирует сценическое оформление, опираясь на знания истории театрального искусства и истории театра кукол

ПК-7.3: Ориентируется в современном российском и мировом театральном процессе
ПК-8: Способен использовать новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов в технологических разработках театральной куклы и декораций
ПК-8.1: Ориентируется в истории развития сцены, сценической техники и технологии в театре кукол
ПК-8.2: 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-8.3: 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	Виды и формы технического оснащения театров кукол в историческом развитии; специфику требований к зданию театра кукол; технологические особенности различных видов театров кукол (ширма, марионеточный театр и другие) при разработке сценической конструкции в соответствии с пластическим образом спектакля; современные принципы технического оборудования профессиональных театров кукол; технологию художественно-светового оформления спектакля в театре кукол; методы расчета элементов театральных конструкций на прочность, жесткость и устойчивость; историю материальной культуры и быта; анатомию человека в объеме, необходимом для реализации проектов в театре кукол; все существующие системы театральных кукол.
3.2	**Уметь:**
3.2.1	Разработать самостоятельно и(или)с привлечением специалистов (консультантов)полный комплекс документации технического проекта сценического воплощения художественного замысла спектакля в театре кукол, используя при этом новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов; творчески применять полученные знания при решении конкретных практических задач по проектированию театральных конструкций; работать со справочной и специальной технической литературой; самостоятельно разбираться в направлениях и концепциях современной художественной жизни в развитии искусства театра кукол; изготавливать куклы любых систем, учитывая при этом задачи постижа и костюма, эстетику ансамбля кукол; выполнять чертежи, соответствующие определенной системе кукол; самостоятельно решать технические вопросы связанные с механизацией куклы; выполнять все скульптурные работы по авторскому проекту сценического оформления спектакля художника - постановщика театра кукол (головки кукол, маски, бутафория, декорации); работать в различных пластических материалах (глина, пластилин, дерево, гипс, металл); подробно разработать и выполнить художественно-техническое задание по механике кукол в соответствии с замыслом режиссера; самостоятельно составлять художественно-технологическую документацию спектакля, выпускаемого в театре кукол; проводить монтировочные репетиции; работать в творческом сотрудничестве с художником-постановщиком, художником-скульптором, художником по свету, другими создателями спектакля; руководить подразделениями театра кукол, изготавливающими материальное оформление спектаклей, а также обеспечивающими материально-технические условия их проведения, контролируя при этом соблюдение работниками правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности.
3.3	**Владеть:**
3.3.1	Технологиями изготовления вещественного оформления спектакля в театре кукол, обеспечивающими полноценную реализацию авторского проекта художника-постановщика; практическими навыками создания головок кукол, масок для живого плана, барельефов, объемных лепных декораций; технологиями макетирования (предметного и компьютерного); теорией и практикой расчета театральных конструкций.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Курс**	**Часов**
	Раздел 1. Костюм актера театра кукол		
1.1	Костюм актеров "живого плана", костюм актеров за ширмой. /Пр/	4	**0,5**
1.2	Выбор и разработка фактур в связи со стилевыми особенностями решения спектакля. /Пр/	4	**0,5**
1.3	Разработка кроя костюмов по авторским эскизам. /Пр/	4	**0,5**
1.4	Работа на манекене. Снятие мерок. Подбор материалов для объемных форм. Построение лекал объемных форм. Необходимые инструменты и материалы. Примерка и подгонка на актере. /Пр/	4	**0,5**
1.5	Необходимые требования к костюму актера театра кукол. Санитарно - гигиенические. Органомика костюма в сочетании с существующей системой куклы. Гигроскопичность. Облегчение конструкции. Системы крепежа с учетом изменения размеров и замены элементов. /Пр/	4	**0,5**
1.6	Самостоятельная работа /Ср/	4	**30**
	Раздел 2. Одежда театральной куклы		
2.1	Муляжный метод, как необходимость, при работе со сложными, не стандартными формами. /Пр/	4	**0,5**
2.2	Конструирование одежды театральной куклы в "Зверином спектакле". Каркасный. Имитация шкур. Обтяжка объемных форм. "Muppets". /Пр/	4	**2**
2.3	Конструирование одежды театральной куклы в "Зверином спектакле". Каркасный. Имитация шкур. Обтяжка объемных форм. "Muppets". /Пр/	4	**2**
2.4	Самостоятельная работа /Ср/	4	**12**
	Раздел 3. Костюм театральной куклы		
3.1	Костюм театральной куклы в "Костюмном спектакле". /Пр/	4	**0,5**
3.2	Изучение особенностей кроя костюма с древнейших времен до наших дней по материалам музейных коллекций и библиографическим источникам. /Пр/	4	**2**
3.3	Выполнение наколок (макетирование) для проверки пропорций и особенностей кроя костюма при разных системах кукол. Перчаточная. Тростевая. Планшетная. "Muppets". Марионетка. /Пр/	4	**2,5**
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	4	**50**
3.5	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	4	**4**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

не предусмотрены

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

В связи с практическим характером курса «Технология создания костюма театральной куклы» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки заданий, полученных в ходе практических занятий. Зачеты по всему курсу проводятся в форме обходов с предоставлением работ студента, характеризующих освоение им курса в соответствии с задачами курса и требованиями к уровню освоения его содержания.

Заочная форма обучения:
На зачет в 8 семестре выносится изготовление костюма куклы в соответствии с механикой куклы к преддипломному спектаклю.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:
1. Мерцалова, М. Н. Костюм разных времен и народов. — СПб: Чарт Пилот, 2001.
2. Петрова, И. В. Бабушкина, Л.Н. "Что вы знаете о японском костюме". — М.: Легпромбытиздат, 1992.
3. Захаржевская, Р. В. История костюма: От античности до современности – 3-е изд., доп. — М.: Рипол Классик, 2006. — 287 с.
4. Дудникова, Г. П. История костюма: Учебник – Изд. 3-е, доп. и перер. — Ростов н/Д: Феникс, 2005. — 352с.
5. Фукай, А., Суо Т., Ивагами М. История моды с XVIII по XX век: Коллекция института костюма Киото. — М.: Арт – Родник, 2003. — 735 с.
6. Пармон, Ф.М. Композиция костюма: Учебник для вузов. — М.: Легпромбытиздат, 1997. — 318 с.
7. Неклюдова, Т.П. История костюма. — Ростов н/Д.: Феникс, 2004. — 335 с.
8. Пармон, Ф.М. Композиция костюма. Одежда, обувь, аксессуары. — М.: Триада Плюс, 2002.
9. Козлов, Т.В. Основы теории проектирования костюма. — М.: Легпромбытиздат, 1988.
10. Будур, Н. История костюма. — М.: Олма-Пресс, 2002. — 479 с.
11. Блейз, А. История в костюмах от фараона до денди. — М.: Олма-Пресс, 2001. — 159 с.

Дополнительная литература:
1. Современная энциклопедия. Аванта +. Мода и стиль. — М.: Аванта+, 2002.
2. Киреева, Е. В. История костюма. — М.: Просвещение, 1970.
3. Коммисаржевский, Ф. Ф. История костюма. — Минск: Литература, 1998. — 496 с.
4. Кибалова, Л., Гербенова, О., Ламарова, М. Иллюстрированная энциклопедия моды. — Прага: Артия, 1993. — 608 с.
5. Советов, В. М. Театральные куклы. Технология изготовления. — СПб, 2003.
6. Японское искусство 7-19 вв. Послание древней столицы Нара. Каталог выставки в Эрмитаже. Пер. с японского И.Чегодарь. Япония. Префектура Нара, 1991, — 142 с.
7. Нерсесов, Я. Н. Они определяли моду. – М.: АСТ: Астрель, 2005. – 461 с.
8. Френсис Келли, Рендольф Швабе. История костюма и доспехов. От крестоносцев до придворных щеголей. — М.: «Центрполиграф», 2007.
9. Громыко, А. Маски и скульптура Тропической Африки. — М., 1995.
10. Гундзи, М. Японский театр Кабуки. — М., 1969.
11. Соломоник, И. Н. Традиционный театр кукол Востока. Основные виды театра объемных форм. — М., 1992.
12. Терешкович, Т. А. Словарь моды: Терминология, история, аксессуары. — Минск: Хэлтон, 2000. — 464 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: 01.09.2025).
2. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.stdrf.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).
3. Официальный сайт Международного Союза кукольных театров. [Электронный ресурс]. URL: http://www.unima.org/ (дата обращения: 01.09.2025).
4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sptl.spb.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:
- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, а также поиск и подбор материалов необходимых для практического выполнения заданий (по материалам музейных коллекций и библиографическим источникам).
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Технология создания костюма театральной куклы» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению материалов музейных коллекций, перечня основной и дополнительной литературы.
Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала, примеров ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику студенты.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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 сценографии и технологии театра кукол**
Учебный план 2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **11 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	396	Виды контроля на курсах:
в том числе:		зачет 3
		зачет с оценкой 4
		экзамен 5
аудиторные занятия	52	
самостоятельная	327	
часов на контроль	17	

Программу составил(и):
б/с, доцент Важинская Елена Владимировна

Рабочая программа дисциплины
Технология художественного оформления спектакля

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 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 театра кукол (Черевков) ЗАО.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра сценографии и технологии театра кукол

Срок действия программы: 2025-2030 уч.гг.
Зав. кафедрой Алексеев Александр Борисович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Основной целью курса «Технология художественного оформления спектакля в театре кукол» является подготовка студента к самостоятельной работе в области театрального производства умение успешно воплощать на сцене разработанный режиссёром и художником постановщиком художественный замысел спектакля.
2	Задачи курса: Освоение технологии художественного оформления спектакля: ознакомит студента со структурой театрального производства; даст навыки художественного руководства производственно-технологическим процессом создания спектакля; раскроет технологические возможности различных видов театра кукол по развитию пластической идеи декорации на протяжении спектакля; даст практические навыки по методике создания сценической конструкции в соответствии со сценографической композицией; раскроет технологию различных способов воплощения сценической композиции в соответствии с выбранной системой театральных кукол.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Дисциплина «Технология художественного оформления спектакля» методически связана с дисциплиной «Сценографическая композиция в театре кукол», а также обобщает и даёт возможность применить знания, приобретаемые по таким дисциплинам, как «Рисунок и живопись», «Скульптура», «Конструирование и технология создания театральной куклы».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Сценографическая композиция в театре кукол
2	Рисунок и живопись
3	Скульптура
4	Конструирование и технология создания театральной куклы
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	

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
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.
ПК-7: Способен ориентироваться в истории, теории и технологии сценического оформления спектакля любых систем кукол
ПК-7.1: Использует знания истории творческого наследия мастеров сценического оформления кукольного спектакля

ПК-7.2: Анализирует сценическое оформление, опираясь на знания истории театрального искусства и истории театра кукол
ПК-7.3: Ориентируется в современном российском и мировом театральном процессе
ПК-8: Способен использовать новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов в технологических разработках театральной куклы и декораций
ПК-8.1: Ориентируется в истории развития сцены, сценической техники и технологии в театре кукол
ПК-8.2: 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-8.3: Владеет навыком поиска актуальной информации о применении новых технологий в соответствующей профессиональной области
ПК-9: Способен исполнять обязанности заведующего художественно-постановочной частью организации исполнительских искусств.
ПК-9.1: 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-9.2: Планирует этапы создания внешней формы спектакля театра кукол
ПК-9.3: Участвует в подготовке организации проката спектаклей театра кукол на стационаре, на выездах и на гастролях
ПК-9.4: Подбирает кадры, их расстановку и целесообразное использование в соответствии с областью профессиональной деятельности
ПК-9.5: Даёт оценку работы, как своей, так и коллег, в соответствии с областью профессиональной деятельности, соблюдая этические нормы
ПК-9.6: Обладает системным мышлением и способностью к долгосрочному стратегическому планированию жизни коллектива
ПКО-1: Способен к воплощению и реализации внешней художественной формы авторского проекта спектакля или его компонентов
ПКО-1.1: Планирует этапы воплощения и реализации составляющих внешней художественной формы авторского проекта кукольного спектакля (концерта, представления концертных и цирковых номеров с куклами), 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 кукольного спектакля
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 или его компонентов, составленного ответственным за него лицом (в соответствии со специализацией – художником-постановщиком, режиссёром-постановщиком) профессиональной организации исполнительских искусств (в соответствии со специализацией)
ПКО-2.1: Использует знания всех составляющих комплекса документации технического воплощения и реализации проекта кукольного спектакля 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 театра кукол
ПКО-5.3: Понимает специфику эксплуатации составляющих внешней художественной формы авторского проекта спектакля театра кукол
ПКО-5.4: Определяет текущее состояние комплекса оформления спектакля театра кукол

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	Виды и формы технического оснащения театров кукол в историческом развитии; специфику требований к зданию театра кукол; технологические особенности различных видов театров кукол (ширма, марионеточный театр и другие) при разработке сценической конструкции в соответствии с пластическим образом спектакля; современные принципы технического оборудования профессиональных театров кукол; технологию художественно-светового оформления спектакля в театре кукол; методы расчета элементов театральных конструкций на прочность, жесткость и устойчивость; историю материальной культуры и быта; анатомию человека в объеме, необходимом для реализации проектов в театре кукол; все существующие системы театральных кукол.
3.2	**Уметь:**
3.2.1	Разработать самостоятельно и(или)с привлечением специалистов (консультантов)полный комплекс документации технического проекта сценического воплощения художественного замысла спектакля в театре кукол, используя при этом новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов; творчески применять полученные знания при решении конкретных практических задач по проектированию театральных конструкций; работать со справочной и специальной технической литературой; самостоятельно разбираться в направлениях и концепциях современной художественной жизни в развитии искусства театра кукол; изготавливать куклы любых систем, учитывая при этом задачи постижа и костюма, эстетику ансамбля кукол; выполнять чертежи, соответствующие определенной системе кукол; самостоятельно решать технические вопросы связанные с механизацией куклы; выполнять все скульптурные работы по авторскому проекту сценического оформления спектакля художника - постановщика театра кукол (головки кукол, маски, бутафория, декорации); работать в различных пластических материалах (глина, пластилин, дерево, гипс, металл); подробно разработать и выполнить художественно-техническое задание по механике кукол в соответствии с замыслом режиссера; самостоятельно составлять художественно-технологическую документацию спектакля, выпускаемого в театре кукол; проводить монтировочные репетиции; работать в творческом сотрудничестве с художником-постановщиком, художником-скульптором, художником по свету, другими создателями спектакля; руководить подразделениями театра кукол, изготавливающими материальное оформление спектаклей, а также обеспечивающими материально-технические условия их проведения, контролируя при этом соблюдение работниками правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности.
3.3	**Владеть:**
3.3.1	Технологиями изготовления вещественного оформления спектакля в театре кукол, обеспечивающими полноценную реализацию авторского проекта художника-постановщика; практическими навыками создания головок кукол, масок для живого плана, барельефов, объемных лепных декораций; технологиями макетирования (предметного и компьютерного); теорией и практикой расчета театральных конструкций.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Курс**	**Часов**
	Раздел 1. Структура театра кукол и процесс создания спектакля		
1.1	Структура театра кукол. /Пр/	3	**4**
1.2	Роль художника-технолога в производственном процессе изготовления материальной части спектакля. /Пр/	3	**4**
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	3	**60**
1.4	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	3	**4**
	Раздел 2. Технология различных видов кукольных представлений		
2.1	Технология «Ширмового» спектакля. /Пр/	4	**6**
2.2	Технология спектакля с планшетными куклами. /Пр/	4	**6**
2.3	Технология спектакля для театра марионеток. /Пр/	4	**6**
2.4	Самостоятельная работа /Ср/	4	**158**
2.5	Самостоятельная подготовка /ЗаО/	4	**4**
	Раздел 3. Проектная документация		
3.1	Габаритные чертежи деталей декораций с учётом типа и формы спектакля (ширмовой, планшетный, марионеточный). /Пр/	5	**4**
3.2	Шаблоны и габаритные чертежи кукол, бутафории и реквизита. /Пр/	5	**4**
3.3	Проработка материалов и фактур для декораций, кукол и костюмов. /Пр/	5	**2**
3.4	Разработка выездного варианта спектакля. /Пр/	5	**4**
3.5	Разработка одежды сцены для каждого типа спектакля с учётом выездного варианта. /Пр/	5	**4**
3.6	Опись всех необходимых материалов, используемых в процессе создании спектакля. (Смета.) /Пр/	5	**4**
3.7	Паспорт спектакля. /Пр/	5	**4**
3.8	Самостоятельная работа /Ср/	5	**109**
3.9	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	5	**9**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

не предусмотрены

5.2. Темы письменных работ

3 курс: письменная работа к заданию по сценографии тема «Восток», техническая документация художественного оформления спектакля, технологическая и конструктивная разработка декораций, реквизита.
4 курс: выносится письменная работа к заданию по сценографии тема «Африка» или тема «Цирк на сцене», техническая документация художественного оформления спектакля, технологическая и конструктивная разработка декораций, реквизита.
5 курс: выносится письменная работа по разработке преддипломного спектакля, техническая документация художественного оформления спектакля, технологическая и конструктивная разработка декораций, реквизита.

5.3. Фонд оценочных средств

В связи с практическим характером курса «Технология художественного оформления спектакля» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки заданий, полученных в ходе практических занятий.
Зачеты и экзамен по всему курсу проводятся в форме обходов с предоставлением работ студента, характеризующих освоение им курса в соответствии с задачами курса и требованиями к уровню освоения его содержания.

Заочная форма обучения:
На зачет (3 курс) выносится письменная работа к заданию по сценографии тема «Восток», техническая документация художественного оформления спектакля, технологическая и конструктивная разработка декораций, реквизита.

На зачет с оценкой (4 курс) выносится письменная работа к заданию по сценографии тема «Африка» или тема «Цирк на сцене», техническая документация художественного оформления спектакля, технологическая и конструктивная разработка декораций, реквизита.
На экзамен (5 курс) выносится письменная работа по разработке преддипломного спектакля, техническая документация художественного оформления спектакля, технологическая и конструктивная разработка декораций, реквизита.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Базанов, В. В. Техника и технология сцены. — Л., 1976.
2. Акимов, Н. П. Театральное наследие. В 2-х т. — Л., 1978.
3. Базанов, В. В. Театральная техника в образном решении спектакля. — М., 1970.
4. Бачелис, Т. Эволюция сценического пространства (от Антуана до Крэга). В кн.: Западное искусство. XX век. — М., 1978.
5. Голдовский, Б. П. Куклы: Энциклопедия. — М., 2004.
6. Королёв, М. М. Искусство театра кукол: Основы теории. — Л., 1973.
7. Мочалов, Ю. В. Композиция сценического пространства. — М., 1981.
8. Михайлова, А. А. Образ спектакля. — М., 1978.
9. Михайлова, А. А. Мейерхольд и художники. — М., 1995.
10. Некрылова, А. Ф. Русские городские праздники, увеселения и зрелища. — Л., 1988.
11. Образцов, С. В. Моя профессия. — М., 1981.
12. Симанович-Ефимова, Н. Я. Записки петрушечника. — Л., 1980.
13. Советов, В. М. Театральные куклы. Технология изготовления. — СПб, 2003.

Дополнительная литература:

1. В профессиональной школе кукольника. Сборники. — ЛГИТМиК, 1979, 1985, 1987.
2. Власов, В. Г.Иллюстрированный художественный словарь. — СПб, 1993.
3. Деммени, Е. С. Призвание ─ кукольник. — Л., 1986.
4. Пави, П. Словарь театра. — М., 1991.
5. Полякова, О. И., Файнштейн, Ф. Решение сценического пространства. — М.: СТД, 1988.
6. Смирнова, Н. И. Советский театр кукол: 1918 – 1932. — М., 1963.
7. Сперанский, Е. В., Луцкая, Е. Художник Борис Тузлуков. — М., 1983.
8. Федотов, А. Я. Техника театра кукол. — М., 1953.
9. Федотов, А. Я. Секреты театра кукол. — М., 1963.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).
2. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.stdrf.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).
3. Официальный сайт Российского центра Международного союза деятелей театра кукол. [Электронный ресурс]. URL: http://www.unima.org/ (дата обращения: 01.09.2025).
4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sptl.spb.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).

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)

По разделу 3. Проектная документация:
Пакет проектной документации – это основа успешного изготовления всей материальной части спектакля. В нём должны быть представлены:
Задания по этому разделу выполняются на основе эскизов спектаклей, разработанных студентами курса художников постановщиков.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:
- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, а также поиск и подбор материалов необходимых для практического выполнения заданий (по материалам музейных коллекций и библиографическим источникам).
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Технология художественного оформления спектакля» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению материалов музейных коллекций, перечня основной и дополнительной литературы.
Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала, примеров ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику студенты.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

ДИСЦИПЛИНЫ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ С ОБХОДОМ
Технология производства в театре кукол

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра сценографии и технологии театра кукол**
Учебный план 2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **10 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	360	Виды контроля на курсах:
в том числе:		зачет 3
		экзамен 4
аудиторные занятия	26	
самостоятельная	321	
часов на контроль	13	

Программу составил(и):
б/с, доцент Черевков Тимофей Васильевич

Рабочая программа дисциплины
Технология производства в театре кукол

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 театра кукол (Черевков) ЗАО.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра сценографии и технологии театра кукол

Срок действия программы: 2025-2030 уч.гг.
Зав. кафедрой Алексеев Александр Борисович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Основной целью курса является подготовка студента к самостоятельной организации работы театрального производства кукол, бутафории, декорационного оформления и другой материальной части спектакля. Получение студентом теоретических и практических знаний и навыков по производственным театральным областям. Умение успешно воплощать на сцене разработанный режиссёром и художником - постановщиком художественный замысел спектакля.
2	Задачи:
	- освоение технологии художественного оформления спектакля (ознакомить студента со структурой театрального производства; дать навыки по техническому руководству в организации и управлении производственно-техническим процессом над созданием спектакля);
	- раскрыть технические возможности различных видов театра кукол, реализовать пластические идеи художника – постановщика в создании декорационного оформления спектакля.
	- дать практические навыки по методике создания сценических конструкций в соответствии со сценографической композицией;
	- раскрыть технологию различных способов воплощения сценической композиции в соответствии с выбранной системой театральных кукол;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Освоение дисциплины «Технология производства в театре кукол» опирается на материал дисциплин «Технология художественного оформления спектакля», «Конструирование и технология создания театральной куклы», «Расчет театральных конструкций», «Материаловедение», «Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы». Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения такой дисциплины рабочего учебного плана, как «Сценографическая композиция в театре кукол».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Технология художественного оформления спектакля
2	Конструирование и технология создания театральной куклы
3	Расчет театральных конструкций
4	Материаловедение
5	Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Сценографическая композиция в театре кукол

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
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.
ПК-7: Способен ориентироваться в истории, теории и технологии сценического оформления спектакля любых систем кукол
ПК-7.1: Использует знания истории творческого наследия мастеров сценического оформления кукольного спектакля
ПК-7.2: Анализирует сценическое оформление, опираясь на знания истории театрального искусства и истории театра кукол
ПК-7.3: Ориентируется в современном российском и мировом театральном процессе
ПК-8: Способен использовать новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов в технологических разработках театральной куклы и декораций
ПК-8.1: Ориентируется в истории развития сцены, сценической техники и технологии в театре кукол
ПК-8.2: 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-8.3: Владеет навыком поиска актуальной информации о применении новых технологий в соответствующей профессиональной области
ПК-9: Способен исполнять обязанности заведующего художественно-постановочной частью организации исполнительских искусств.
ПК-9.1: 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-9.2: Планирует этапы создания внешней формы спектакля театра кукол
ПК-9.3: Участвует в подготовке организации проката спектаклей театра кукол на стационаре, на выездах и на гастролях
ПК-9.4: Подбирает кадры, их расстановку и целесообразное использование в соответствии с областью профессиональной деятельности
ПК-9.5: Даёт оценку работы, как своей, так и коллег, в соответствии с областью профессиональной деятельности, соблюдая этические нормы
ПК-9.6: Обладает системным мышлением и способностью к долгосрочному стратегическому планированию жизни коллектива
ПКО-1: Способен к воплощению и реализации внешней художественной формы авторского проекта спектакля или его компонентов
ПКО-1.1: Планирует этапы воплощения и реализации составляющих внешней художественной формы авторского проекта кукольного спектакля (концерта, представления концертных и цирковых номеров с куклами), 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 кукольного спектакля
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 или его компонентов, составленного ответственным за него лицом (в соответствии со специализацией – художником-постановщиком, режиссёром-постановщиком) профессиональной организации исполнительских искусств (в соответствии со специализацией)
ПКО-2.1: Использует знания всех составляющих комплекса документации технического воплощения и реализации проекта кукольного спектакля 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 театра кукол
ПКО-5.3: Понимает специфику эксплуатации составляющих внешней художественной формы авторского проекта спектакля театра кукол
ПКО-5.4: Определяет текущее состояние комплекса оформления спектакля театра кукол

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	Виды и формы технического оснащения театров кукол в историческом и современном развитии; специфику требований к зданию и конструктивной особенности сцены театра кукол; технологические особенности различных видов рабочего оборудования театров кукол (ширма, марионеточный театр и другие) при разработке сценической конструкции в соответствии с пластическим образом спектакля; современные принципы технического оборудования профессиональных театров кукол; технологию художественно-светового оформления спектакля в театре кукол; методы расчета элементов театральных конструкций на прочность, жесткость и устойчивость; историю материальной культуры и быта; анатомию человека в объеме, необходимом для реализации проектов в театре кукол; все существующие системы театральных кукол, организацию производства мастерских по изготовлению жестких и мягких декораций, бутафории и изготовление театральных кукольных систем в театре кукол.
3.2	**Уметь:**
3.2.1	Разработать самостоятельно и(или) с привлечением специалистов (консультантов) полный комплекс документации технического проекта сценического воплощения художественного замысла спектакля в театре кукол, используя при этом новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов; творчески применять полученные знания при решении конкретных практических задач по проектированию театральных конструкций; работать со справочной и специальной технической литературой; самостоятельно разбираться в направлениях и концепциях современной художественной жизни в развитии искусства театра кукол; изготавливать куклы любых систем, учитывая при этом задачи постижа и костюма, эстетику ансамбля кукол; выполнять чертежи, соответствующие определенной системе кукол; самостоятельно решать технические вопросы связанные с механизацией куклы; выполнять все скульптурные работы по авторскому проекту сценического оформления спектакля художника - постановщика театра кукол (головки кукол, маски, бутафория, декорации); работать в различных пластических материалах (глина, пластилин, дерево, гипс, металл); подробно разработать и выполнить художественно-техническое задание по механике кукол в соответствии с замыслом художника – постановщика и режиссера; самостоятельно составлять художественно-технологическую документацию спектакля, выпускаемого в театре кукол; проводить монтировочные репетиции; работать в творческом сотрудничестве с художником-постановщиком, художником-скульптором, художником по свету, другими создателями спектакля; руководить подразделениями театра кукол и сотрудниками производственных театральных мастерских, изготавливающими материальное оформление спектаклей, а также обеспечивающими материально-технические условия их проведения, контролируя при этом соблюдение работниками правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности.
3.3	**Владеть:**
3.3.1	Технологиями изготовления вещественного оформления спектакля в театре кукол, обеспечивающими полноценную реализацию авторского проекта художника-постановщика; практическими навыками создания головок кукол, масок для живого плана, барельефов, объемных лепных декораций; технологиями макетирования (предметного и компьютерного); теорией и практикой расчета театральных конструкций.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Курс**	**Часов**
	Раздел 1. Структура театра кукол и процесс создания спектакля		
1.1	Административно-управленческие отделы. /Пр/	2	**2**
1.2	Художественно-постановочная часть: производственные мастерские, сценические цеха. /Пр/	2	**2**
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	2	**140**
	Раздел 2. Роль художника-технолога в производственном процессе изготовления материальной части спектакля		
2.1	Разработка всей проектной документации на основе эскизов и макета художника-постановщика. /Пр/	3	**1**
2.2	Проведение технического совета. /Пр/	3	**1**
2.3	Выдача рабочего задания производственным и сценическим цехам. /Пр/	3	**1**
2.4	Составление производственного графика работы мастерских. /Пр/	3	**1**
2.5	Соотношение графика выпуска материальной части спектакля с репетиционным процессом. /Пр/	3	**1**
2.6	Самостоятельная работа /Ср/	3	**48**
	Раздел 3. Технология различных видов кукольных представлений		
3.1	Технология «Ширмового» спектакля. /Пр/	3	**1**
3.2	Технология спектакля с планшетными куклами. /Пр/	3	**1**
3.3	Технология спектакля для театра марионеток. /Пр/	3	**1**
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	3	**48**
3.5	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	3	**4**
	Раздел 4. Проектная документация		
4.1	Габаритные чертежи деталей декораций с учётом типа и формы спектакля (ширмовой, планшетный, марионеточный). /Пр/	4	**1**
4.2	Шаблоны и габаритные чертежи кукол, бутафории и реквизита. /Пр/	4	**1**
4.3	Проработка материалов и фактур для декораций, кукол и костюмов. /Пр/	4	**1**
4.4	Разработка выездного варианта спектакля. /Пр/	4	**1**
4.5	Разработка одежды сцены для каждого типа спектакля с учётом выездного варианта. /Пр/	4	**1**
4.6	Опись всех необходимых материалов, используемых в процессе создании спектакля. /Пр/	4	**1**
4.7	Паспорт спектакля. /Пр/	4	**1**
4.8	Смета спектакля. Задания по этому разделу выполняются на основе эскизов и макетов спектаклей. /Пр/	4	**1**
4.9	Самостоятельная работа /Ср/	4	**48**
	Раздел 5. Технология производства театра кукол		
5.1	Изучение планирования технологий производства. /Пр/	4	**2**
5.2	Взаимодействие производственных цехов. /Пр/	4	**2**
5.3	Организация и наладка производства по изготовлению декорационного оформления спектакля. /Пр/	4	**2**
5.4	Самостоятельная работа /Ср/	4	**37**
5.5	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	4	**9**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

не предусмотрено

5.2. Темы письменных работ

3 курс: письменная работа к выполненному макету с описанием технологической разработки спектакля (тема «Япония», тема «Восток», тема «Африка»).
4 курс: выносится письменная работа к выполненному макету с описанием технологической разработки концертного номера «Цирк на сцене».

5.3. Фонд оценочных средств

В связи с практическим характером курса «Технология производства в театре кукол» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки заданий, полученных в ходе практических занятий.
Зачеты и экзамен по всему курсу проводятся в форме обходов с предоставлением работ студента, характеризующих освоение им курса в соответствии с задачами курса и требованиями к уровню освоения его содержания.

Заочная форма обучения:
На зачет (3 курс) выносится письменная работа к выполненному макету с описанием технологической разработки спектакля (тема «Япония», тема «Восток», тема «Африка»).
На экзамен (4 курс) выносится письменная работа к выполненному макету с описанием технологической разработки концертного номера «Цирк на сцене».

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:
1. Базанов, В.В. Техника и технология сцены. — Л., 1976.
2. Акимов, Н.П. Театральное наследие. В 2-х т. — Л., 1978.
3. Базанов, В.В. Театральная техника в образном решении спектакля. — М.,1970.
4. Бачелис, Т. Эволюция сценического пространства (от Антуана до Крэга). В кн.: Западное искусство. XX век. — М., 1978.
5. Голдовский, Б.П. Куклы: Энциклопедия. — М., 2004.
6. Королёв, М.М. Искусство театра кукол: Основы теории. — Л.,1973.
7. Мочалов, Ю.В. Композиция сценического пространства. — М., 1981.
8. Михайлова, А.А. Образ спектакля. — М., 1978.
9. Михайлова, А.А. Мейерхольд и художники. — М., 1995.
10. Некрылова, А.Ф. Русские городские праздники, увеселения и зрелища. — Л., 1988.
11. Образцов, С.В.Моя профессия. — М., 1981.
12. Симанович-Ефимова, Н.Я. Записки петрушечника. — Л., 1980.
13. Советов, В.М. Театральные куклы. Технология изготовления. — СПб, 2003.

Дополнительная литература:
1. В профессиональной школе кукольника Сборники. — ЛГИТМиК, 1979, 1985, 1987.
2. Власов, В.Г.Иллюстрированный художественный словарь. — СПб, 1993.
3. Деммени, Е.С. Призвание ─ кукольник. — Л., 1986.
4. Пави, П. Словарь театра. — М., 1991.
5. Полякова, О.И., Файнштейн, Ф. Решение сценического пространства. — М.: СТД, 1988.
6. Смирнова, Н.И. Советский театр кукол: 1918 – 1932. — М., 1963.
7. Сперанский, Е.В., Луцкая, Е. Художник Борис Тузлуков. — М., 1983.
8. Федотов, А.Я. Техника театра кукол. — М., 1953.
9. Федотов, А.Я. Секреты театра кукол. — М., 1963.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).
2. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.stdrf.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).
3. Официальный сайт Международного Союза кукольных театров. [Электронный ресурс]. URL: http://www.unima.org/ (дата обращения: 01.09.2025).
4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sptl.spb.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).

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

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

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:
- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, а также поиск и подбор материалов необходимых для практического выполнения заданий (по материалам музейных коллекций и библиографическим источникам).
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Технология производства в театре кукол» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению материалов музейных коллекций, перечня основной и дополнительной литературы.
Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала, примеров ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику студенты.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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 технологии театра кукол**
Учебный план 2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **11 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	396	Виды контроля на курсах:
в том числе:		зачет 1,2,3
аудиторные занятия	20	
самостоятельная	360	
часов на контроль	16	

Программу составил(и):
б/с, доцент Шумара Ирина Мордуховна

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:
2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра сценографии и технологии театра кукол

Срок действия программы: 2025-2030 уч.гг.
Зав. кафедрой Алексеев Алесандр Борисович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Основной целью курса "Рисунок и живопись" является подготовка студента к самостоятельной практической деятельности в качестве художника- технолога театра кукол – умению выполнять все работы по авторскому проекту сценического оформления спектакля в театре кукол (наброски, рисунки, эскизы кукол и декораций).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Дисциплина «Рисунок и живопись» методически связана с дисциплинами «Композиция театральной куклы», «Воплощение эскиза и конструирование театральной куклы» составляя блок профессиональной подготовки выпускника в цикле специальных дисциплин. Освоение дисциплины «Рисунок и живопись» опирается на материал дисциплин «Конструирование и технология создания театральной куклы», «Технология художественного оформления спектакля». Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Сценографическая композиция в театре кукол».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Композиция театральной куклы
2	Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы
3	Технология художественного оформления спектакля
4	Конструирование и технология создания театральной куклы
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Сценографическая композиция в театре кукол

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
ПК-7: Способен ориентироваться в истории, теории и технологии сценического оформления спектакля любых систем кукол
ПК-7.1: Использует знания истории творческого наследия мастеров сценического оформления кукольного спектакля
ПК-7.2: Анализирует сценическое оформление, опираясь на знания истории театрального искусства и истории театра кукол
ПК-7.3: Ориентируется в современном российском и мировом театральном процессе
ПКО-1: Способен к воплощению и реализации внешней художественной формы авторского проекта спектакля или его компонентов
ПКО-1.1: Планирует этапы воплощения и реализации составляющих внешней художественной формы авторского проекта кукольного спектакля (концерта, представления концертных и цирковых номеров с куклами), 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 кукольного спектакля
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	- эпохи, стили, направления в изобразительном искусстве и имена соответствующих художников;
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- работать с материалами по изобразительному искусству;
3.2.2	- работать с различными материалами живописи и графики;
3.2.3	- применять знания по истории стилей и колоритов эпох;
3.2.4	- самостоятельно вести поиск изобразительного материала, реализуя специальные средства и методы получения знаний;
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- профессиональной лексикой, красками, инструментами живописи, обеспечивающими полноценную реализацию замысла спектакля;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Курс**	**Часов**
	Раздел 1. Теория и практика живописи		
1.1	Изучение теории цвета, знакомство с физическими свойствами света и цвета. Практическое применение знаний о цветовых отношениях и законах колорита. /Пр/	1	**1**
1.2	Знакомство с колоритами различных эпох в быту и в искусстве. /Пр/	1	**1**
1.3	Копирование произведений искусства в целях изучения на практике живописных техник и приемов различных художников. /Пр/	1	**1**
1.4	Применение разных материалов живописи для изготовления эскизов. /Пр/	1	**1**
1.5	Самостоятельная работа /Ср/	1	**42**
	Раздел 2. Применение цветовых решений в костюме		
2.1	Изучение исторических костюмов и цветовых предпочтений эпох. /Пр/	1	**0,5**
2.2	Изучение фольклорного костюма разных времен и народов. Их цветовые особенности. /Пр/	1	**0,5**
2.3	Постановки для живописи, помогающие почувствовать костюм и среду. /Пр/	1	**0,5**
2.4	/Ср/	1	**42**
	Раздел 3. Применение цветовых решений в макете		
3.1	Работа над пейзажем и его цветовыми законами. /Пр/	1	**0,5**
3.2	Изучение цветовых законов интерьера в его истории. /Пр/	1	**0,5**
3.3	Детали и части пейзажа. Их цветовое и тоновое взаимодействие Детали и предметы интерьера. Декор. Тон и цвет в пейзаже и интерьере. /Пр/	1	**0,5**
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	1	**48**
3.5	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	1	**4**
	Раздел 4. Зарисовки		
4.1	Городские зарисовки. /Пр/	1	**1**
4.2	Зарисовки фигуры человека. Выявление пластических характеристик модели. Карандаш. /Пр/	2	**1**
4.3	Зарисовки фигуры животных. Различные графические материалы. /Пр/	2	**1**
4.4	Самостоятельная работа /Ср/	2	**64**
4.5	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	2	**4**
	Раздел 5. Рисунок частей тела		
5.1	Рисунок кистей рук, выявление пластических и анатомических характеристик. Карандаш. /Пр/	2	**2**
5.2	Рисунок стоп ног, выявление пластических и анатомических характеристик. Карандаш. /Пр/	2	**2**
5.3	Рисунок черепа и головы. /Пр/	2	**2**
5.4	Самостоятельная работа /Ср/	2	**64**
5.5	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	2	**4**
	Раздел 6. Этюды фигур в движении		
6.1	Рисунок обнаженной модели. Длительная постановка. Мягкий материал. /Пр/	3	**2**
6.2	Наброски фигур в движении. Короткие постановки. Портрет. Различные графические материалы. /Пр/	3	**2**
6.3	Самостоятельная работа /Ср/	3	**100**
6.4	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	3	**4**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

не предусмотрены

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

В связи с практическим характером курса «Рисунок и живопись» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки заданий, полученных в ходе аудиторных занятий.

Зачеты и экзамены по всему курсу проводятся в форме обходов с предоставлением работ студента, характеризующих освоение им курса в соответствии с задачами курса и требованиями к уровню освоения его содержания.

Заочная форма обучения:
На зачет во 2 семестре выносятся задания: зарисовки животных (20 упражнений).
На зачет в 3 семестре выносятся задания: обрубовка, рисунок черепа в трех поворотах, рисунок живой головы.
На зачет в 4 семестре выносятся задания: 20 набросков фигуры в разных положениях (любые материалы), фигура с натуры в театральном костюме.
На зачет в 5 семестре выносится задание: обнаженная фигура (1 постановка).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:
1. Традиции в живописи Академии прикладного искусства. — СПб, 2009.
2. Немировская, М.Н. Акварель и рисунок 18 – начала 19 века в собрании Третьяковской галереи. — М.: Изобр. иск-во, 1982.
3. Школа изобразительного искусства. Выпуски: 1 – 6. — М.: Изобр. иск-во, 1988.
4. Бакст, Л. Аврора. Л., 1986.
5. Российская Академия Художеств. СПб, ГАИЖСА им. Репина. Подготовительные курсы. Методическое пособие. Рисунок, живопись, композиция, 1989.
6. Капланова, С.Г.. Русская акварельная живопись конца 19 – начала 20 веков. — М.: Изд. «Искусство», 1968.
7. Смирнова, Н.И. Советский театр кукол. 1918 – 1932. — М., 1963.
8. Советов, В.М. Театральные куклы. Технология изготовления. — СПб, 2003.
9. Бамес, Г. Рисунок фигуры человека. — СПб, 2006.
10. Бамес, Г рисунок животных. — СПб, 2006.
11. Синайский, В.Ф.Римский портрет. — Л., 1960.
12. Химик, И.А. Художественная культура первобытного общества. Хрестоматия. — СПб, 1994.
13. Акимов, Н.П. Не только о театре. — Л.—М., 1966.
14. Казаков, Б.Б. Рисунок. — СПб, 2006.
15. Голдовский, Б.П. Куклы: Энциклопедия. — М., 2004.
16. Образцов, С.В. Моя профессия. — М., 1980.

Дополнительная литература:
1. В профессиональной школе кукольника. Сборники ЛГИТМиК. — 1979, 1985, 1987.
2. Соломоник, И.Н. Традиционный театр кукол Востока. Основные виды театра объемных форм. — М., 1992.
3. Что же такое театр кукол? Сборники. — М., 1980, 1990.
4. Королёв, М.М. Искусство театра кукол: Основы теории. — Л., 1973.
5. Симонович-Ефимова, Н. Записки петрушечника. — Л., 1980.
6. Перетц, В.Н. Кукольный театр на Руси. Исторический очерк. — М., 1998.
7. Монографии: Серов, В.Г., Врубель, М.А., Репин, И.Я и др.
8. Власов, В.Г. Иллюстрированный художественный словарь. — СПб, 1993.
9. Мириманов В.Б. Искусство тропической Африки. — М., 1986.
10. Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2-х т. — М., 1980.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 02.09.2025).
2. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.stdrf.ru/ (дата обращения: 02.09.2025).
3. Официальный сайт Международного Союза кукольных театров. [Электронный ресурс]. URL: http://www.unima.org/ (дата обращения: 02.09.2025).
4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sptl.spb.ru/ (дата обращения: 02.09.2025).
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 02.09.2025).

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

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

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:
- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, а также поиск и подбор материалов необходимых для практического выполнения заданий (по материалам музейных коллекций и библиографическим источникам).
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Рисунок и живопись» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению материалов музейных коллекций, перечня основной и дополнительной литературы.
Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала, примеров ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику студенты.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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 2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля на курсах:
в том числе:		зачет 5
аудиторные занятия	10	
самостоятельная	58	
часов на контроль	4	

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:
2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра философии и истории

Срок действия программы: 2025-2030 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**	**Курс**	**Часов**
	Раздел 1. Эстетика		
1.1	Предмет эстетики, ее место в системе философских наук /Лек/	5	**1**
1.2	Основные эстетические категории /Лек/	5	**1**
1.3	Эстетика Античности /Лек/	5	**1**
1.4	Средневековая эстетика /Лек/	5	**1**
1.5	Эстетика Возрождения /Лек/	5	**1**
1.6	Эстетика Нового времени /Лек/	5	**1**
1.7	Эстетические принципы Романтизма /Лек/	5	**1**
1.8	Неклассическая эстетика XIX – нач. XX в /Лек/	5	**1**
1.9	Русская эстетика XIX-XX вв. /Лек/	5	**1**
1.10	Эстетика модернизма и постмодернизма /Лек/	5	**1**
1.11	Самостоятельная работа /Ср/	5	**58**
1.12	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	5	**4**

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: 01.09.2025).
2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).
3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rsl.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).
4. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: http://www.lib.pu.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).

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 соотнесению нового материала и освоенного в курсе «Философия».

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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 2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля на курсах:
в том числе:		зачет 5
аудиторные занятия	6	
самостоятельная	62	
часов на контроль	4	

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:

2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства в области исполнительских искусств

Срок действия программы: 2025-2030 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
ПК-9: Способен исполнять обязанности заведующего художественно-постановочной частью организации исполнительских искусств.
ПК-9.1: 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-9.2: Планирует этапы создания внешней формы спектакля театра кукол
ПК-9.3: Участвует в подготовке организации проката спектаклей театра кукол на стационаре, на выездах и на гастролях
ПК-9.4: Подбирает кадры, их расстановку и целесообразное использование в соответствии с областью профессиональной деятельности
ПК-9.5: Даёт оценку работы, как своей, так и коллег, в соответствии с областью профессиональной деятельности, соблюдая этические нормы
ПК-9.6: Обладает системным мышлением и способностью к долгосрочному стратегическому планированию жизни коллектива
ПКО-1: Способен к воплощению и реализации внешней художественной формы авторского проекта спектакля или его компонентов
ПКО-1.1: Планирует этапы воплощения и реализации составляющих внешней художественной формы авторского проекта кукольного спектакля (концерта, представления концертных и цирковых номеров с куклами), 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 кукольного спектакля
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 или его компонентов, составленного ответственным за него лицом (в соответствии со специализацией – художником-постановщиком, режиссёром-постановщиком) профессиональной организации исполнительских искусств (в соответствии со специализацией)
ПКО-2.1: Использует знания всех составляющих комплекса документации технического воплощения и реализации проекта кукольного спектакля 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 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;
3.2.6	
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**	**Курс**	**Часов**
	Раздел 1. Организация театрального дела		
1.1	Театр в современной социально-культурной ситуации /Лек/	5	**0,25**
1.2	История организации театрального дела в России /Лек/	5	**0,25**
1.3	Сеть и структура театров и организаций других видов исполнительских искусств /Лек/	5	**0,25**
1.4	Организационно-правовые основы театрального дела /Лек/	5	**0,25**
1.5	Финансирование театров /Лек/	5	**0,25**
1.6	Планирование в театре. Организация новых постановок /Лек/	5	**0,25**
1.7	Организация показа спектаклей /Лек/	5	**0,5**
1.8	Маркетинг в театральном деле /Лек/	5	**0,5**
1.9	Основы ценообразования в театре /Лек/	5	**0,5**
1.10	Public Relations в театре /Лек/	5	**0,5**
1.11	Фандрейзинг в театре /Лек/	5	**0,5**
1.12	Спектакль и его элементы как объекты авторского и смежных прав /Лек/	5	**0,5**
1.13	Трудовые отношения в театре /Лек/	5	**0,5**
1.14	Деятельность организаций исполнительских искусств за рубежом /Лек/	5	**0,5**
1.15	Использование информационных технологий в организациях исполнительских искусств /Лек/	5	**0,5**
1.16	Самостоятельная работа /Ср/	5	**62**
1.17	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	5	**4**

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: 12.02.2025).
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: 12.02.2025).
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: 22.03.2025).
2. Официальный сайт Комитета по культуре Администрации Санкт-Петербурга. – URL: http://www.spbculture.ru/ru/ (дата обращения: 22.03.2025).
3. Портал информационной поддержки руководителей учреждений культуры. – URL : http://www.cultmanager.ru/ (дата обращения: 22.03.2025).

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.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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 2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	144	Виды контроля на курсах:
в том числе:		зачет 3
		экзамен 4
аудиторные занятия	14	
самостоятельная	117	
часов на контроль	13	

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:
2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра сценографии и сценического костюма

Срок действия программы: 2025-2030 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	Эксплуатационная практика
2	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3	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
-
ПК-7: Способен ориентироваться в истории, теории и технологии сценического оформления спектакля любых систем кукол
ПК-7.1: Использует знания истории творческого наследия мастеров сценического оформления кукольного спектакля
ПК-7.2: Анализирует сценическое оформление, опираясь на знания истории театрального искусства и истории театра кукол
ПК-7.3: Ориентируется в современном российском и мировом театральном процессе
ПКО-1: Способен к воплощению и реализации внешней художественной формы авторского проекта спектакля или его компонентов
ПКО-1.1: Планирует этапы воплощения и реализации составляющих внешней художественной формы авторского проекта кукольного спектакля (концерта, представления концертных и цирковых номеров с куклами), 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 кукольного спектакля
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 или его компонентов, составленного ответственным за него лицом (в соответствии со специализацией – художником-постановщиком, режиссёром-постановщиком) профессиональной организации исполнительских искусств (в соответствии со специализацией)
ПКО-2.1: Использует знания всех составляющих комплекса документации технического воплощения и реализации проекта кукольного спектакля 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	- 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**	**Курс**	**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/	3	**0,25**
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	3	**4**
	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, питьё. Основные типы греческих сосудов. Чернофигурная и краснофигурная керамика. /Лек/	3	**0,5**
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/	3	**0,5**
2.3	Самостоятельная работа /Ср/	3	**8**
	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/	3	**0,5**
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/	3	**0,5**
3.3	Самостоятельная работа /Ср/	3	**8**
	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 Фаэнцы, Сиены, Урбмно. Венецианское стекло. Возрождение во Франции. Школа Фонтенбло. Альбом Ж.Дюсерсо с образцами орнаментов. Керамика Б. Палисси. /Лек/	3	**0,5**
4.2	Посещение Эрмитажа по теме Ренессанса. /Лек/	3	**0,5**
4.3	Самостоятельная работа /Ср/	3	**8**

	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/	3	**0,25**
5.2	Версаль. Парк, интерьеры дворца. Франция. Сложение парадного барочно-классицистического стиля Людовика XIV в Версальском комплексе. Интерьеры Версальского дворца. Французский парк. Создание Королевской мануфактуры Гобеленов по производству предметов прикладного искусства для Версальского дворца. Французская мебель. Мастерская А. Ш. Буля. /Лек/	3	**0,25**
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/	3	**0,25**
5.4	Мебель XVII века. /Лек/	3	**0,5**
5.5	Посещение Эрмитажа по теме XVII века. /Лек/	3	**0,5**
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/	3	**0,25**
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/	3	**0,5**
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. Меньшикова. /Лек/	3	**0,5**
5.9	Интерьеры Растрелли. Соединение барокко и рококо в интерьерах Ф.-Б. Растрелли. Интерьеры Екатерининского дворца в Царском селе и Большого Петергофского дворца.	3	**0,25**
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/	3	**0,5**
5.11	Самостоятельная работа /Ср/	3	**12**
	Раздел 6. XIX век		
6.1	Французский ампир. Город, интерьер, мебель. Франция. Формирование пространственной оси Парижа от Лувра до площади Звезды. Триумфальные арки и колонны. Сложение стиля ампир 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 ампир. Мебельщики фирмы Жакоб. /Лек/	3	**0,75**
6.2	Русский ампир. Город, интерьер, мебель. Россия. Градостроительные принципы русского классицизма. Ансамбли А. Н. Воронихина и К. И. Росси в Петербурге. Интерьеры А.Н. Воронихина в Строгановском и Павловском дворцах. В.П. Стасова в Зимнем дворце, К.И. Росси - в Аничковом и Михайловском дворцах. Мебельные мастерские Г. Гамбса и А. Тура. Московский ампир. Новые центральные ансамбли послепожарной Москвы. О. Бове. Интерьеры Д.Жилярди – Московский Университет, дом Луниных. /Лек/	3	**0,5**

6.3	Бидермейер в Германии. Германия. Бидермейер – как буржуазная адаптация стиля ампир. Установка на домашний комфорт. Интерьеры в живописи А. Менцеля. Простота мебели, её освобождение от архитектурных форм. /Лек/	3	**0,25**
6.4	Бидермейер в России. Россия. Адаптация стиля ампир в частном дворянском и купеческом быту. Столичные и усадебные интерьеры в картинах Ф. Толстого и Г. Сороки. Своеобразие русской мебели стиля бидермейер. Мебель на картинах П. А. Федотова. /Лек/	3	**0,25**
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 выставки 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. Втрое 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/	3	**0,25**
6.6	Самостоятельная работа /Ср/	3	**8**
	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/	3	**0,25**
7.2	Модерн в Европе. Влияние японского искусства на сложение стиля модерн. Интерьеры и мебель У. Годвина и Д. Уистлера. «Школа Глазго» и творчество Ч. Макинтоша – зрелый модерн в английском искусстве. Пуританизм и конструктивность интерьеров Макинтоша. Пространственная выразительность, линейный узор, акцент на вертикали его мебели. Влияние Макинтоша на венский модерн. Бельгия. Неразрывность архитектуры и декорации в особняках Тасселя и Сольвей В. Орта. Новая планировка, интерес к конструктивным и декоративным возможностям металла, обилие стекла и витражей. Франция. Творчество Г. Гимара и его входы в парижское метро. Придание металлу метафоры органического роста растений. Школа Нанси. Символизм произведений прикладного искусства Э. Галле. Возрождение в мебели интарсии и инкрустации. Кровать Галле «Закат и сумерки». Мебель Э. Валлена и Л. Мажореля. Стекло Э. Галле. Сложная техника изготовления – многослойность, гравирование, травление, инкрустация. Новые формы сосудов и электрических ламп Галле. Ювелирные произведения Р. Лалика. Испания. Своеобразие испанского модерна в творчестве А. Гауди. Пластичность, интерес к выразительности фактуры, чувственность и фантастичность интерьеров и мебели Гауди. Интерьеры дома Батло и Каза Кальвет. Венский модерн. Здание и интерьеры Сецессиона Й. Ольбриха. Венское метро О. Вагнера. Интерьеры Й. Хофманна и мозаики Г. Климта во дворце Стокле в Брюсселе. /Лек/	3	**0,25**

7.3	Модерн в России. Неорусский стиль Абрамцевского кружка как начало движения к модерну. Строительство храма в Абрамцево по проекту В. М. Васнецова, столярная и керамическая мастерские. Мебель по эскизам Е. Д. Поленовой и керамика М. А. Врубеля. Творчество Ф. О. Шехтеля, крупнейшего мастера русского модерна. Появление черт модерна в неоготических интерьерах особняков З.Морозовой и А.Морозова. Скульптура и живописные панно М. А. Врубеля. Особняк Рябушинского Шехтеля. Неразрывность функционального и декоративного, общего и детали. Своеобразие московского модерна. Петербургский модерн и влияние на него неоклассицизма и северного модерна. Здание и интерьеры страхового общества «Россия» на Б. Морской. Керамика по эскизам Н. К. Рериха. Широкое использование витражей-панно. Интерьеры Ф. И. Лидваля – модерн-неоклассицизм в интерьерах Азовско-Донского банка. /Лек/	3	**0,25**
7.4	Самостоятельная работа /Ср/	3	**8**
7.5	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	3	**4**
	Раздел 8. XX Век		
8.1	Конструктивизм в России. Россия. Работы художников авангарда в области материальной культуры - «Товарищи формовщики жизни». Контррельефы В. Е. Татлина и их влияние на формирование конструктивизма. Работа Татлина в области материальной культуры. Преподавание во ВХУТЕМАСе. Функциональность и новаторство его проектов одежды, печи, стула, посуды. А. Родченко – пионер дизайна. Проект газетного киоска, рекламные плакаты, интерьер «Рабочего клуба» для выставки в Париже. Конструктивизм К. С. Мельникова. Павильон СССР на выставке в Париже, интерьеры рабочих клубов в Москве. Интерьеры дома Мельникова. /Лек/	3	**0,5**
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/	3	**0,25**
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/	3	**0,25**
8.4	Арт Деко. Появление стиля Арт Деко на выставке декоративных искусств в Париже. Павильоны . «Помон» и «Примавера», мебель Э. Рульманна, К. Руссо. /Лек/	3	**0,25**
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. Лепапа, Э. Дойча, В. Бобрицкого, А. Кассандра. Модернизм в творчестве Ф.-Л. Райта. Интерьеры дома «над водопадом». Дизайн. Рыночный фактор развития дизайна в США. Стремление придать потребительским товарам привлекательный вид во время Великой депрессии. Обтекаемый аэродинамический способ формообразования в американской индустрии. Модель А автомобиля Форд, дизайн холодильника и телефонного аппарата Г. Дрейфуса, столовые сервизы Р. Райта, копировальная машина, дизайн пачки сигарет «Lucky strike» Р. Лоуи. Органический дизайн в мебели – работы Ч. Имза и Е. Сааринена. 40-50 годы. /Лек/	3	**0,25**
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/	3	**0,5**

8.7	Американский дизайн послевоенного времени. США. Модернизм в работах Мис ван дер Роэ. Предельный минимализм во Фэрнсуэрт-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/	3	**0,25**
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. Виркkала, светильники П. Хеннингсена. Популярность скандинавского дизайна в США и его адаптация к американской культуре. /Лек/	4	**0,25**
8.9	Итальянский дизайн 40-50-х годов. Италия. Выдвигается в области дизайна на первый план. Импровизации в рамках старых традиций культуры и рационализм в формообразовании. Триеннале в Милане стала самой авторитетной выставкой в области дизайна. Промышленный дизайн – мотороллер «Веспа», малолитражный автомобиль «Фиат 500», спортивный кабриолет Альфа Ромео. Выдающийся мебельный дизайн. Работы К. Моллино, П. Форназетти, Д. Понти, О. Борсани. Объединение «Картель» занималось производством товаров домашнего обихода из пластмасс. Мебель и светильники братьев Кастильоне, стулья Д. Коломбо. Стиль Оливетти. Пишущие машинки, швейные и счётные машины М. Наццоли. Портативная пишущая машинка «Валентина» Э. Сотсаса. 60-е годы. /Лек/	4	**0,25**
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/	4	**0,25**
8.11	Эксперименты в дизайне 60-х годов. Эксперименты с синтетическими материалами и футурологической формой в мебели В. Пантона, О. Мурга, Э. Арнио. Английская группа «Архигрэм» - соединение достижение науки и техники с жилой средой. Движущийся город, способный менять своё местоположение. /Лек/	4	**0,25**
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/	4	**0,25**
8.13	Итальянский дизайн 70-х годов. Итальянские группы «Архизум», «Суперстудио», «Алхимия». Мебель Г. Пеше, Э. Сотсаса, Д. Паса. Светильники И. Маурера. /Лек/	4	**0,25**
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/	4	**0,25**
8.15	Итальянский дизайн 80-х годов. Итальянская группа «Мемфис» ориентирующаяся на массовое производство. Интерьеры, мебель и посуда Э. Сотсаса. /Лек/	4	**0,25**
8.16	Самостоятельная работа /Ср/	4	**61**
8.17	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	4	**9**

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: 01.09.2025).
2. Декоративно-прикладное искусство: [Электронный ресурс] // Русский музей. URL: http://rusmuseum.ru/collections/decorative/ (дата обращения: 01.09.2025).
3. Народное искусство: [Электронный ресурс] // Русский музей. URL: http://rusmuseum.ru/collections/folk_art/ (дата обращения: 01.09.2025).
4. Лоджии Рафаэля: [Электронный ресурс] // Государственный Эрмитаж. URL: http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/perm_exh/exh/06raphael/?lng=ru/ (дата обращения: 01.09.2025).
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: 01.09.2025).
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: 01.09.2025).

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.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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 2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	144	Виды контроля на курсах:
в том числе:		зачет 3
		экзамен 4
аудиторные занятия	14	
самостоятельная	117	
часов на контроль	13	

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:
2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра сценографии и сценического костюма

Срок действия программы: 2025-2030 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	История русского ИЗО
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Основы государственной культурной политики. Культурология
2	История сценографии
3	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
4	Технология создания костюма театральной куклы

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
ПК-7: Способен ориентироваться в истории, теории и технологии сценического оформления спектакля любых систем кукол
ПК-7.1: Использует знания истории творческого наследия мастеров сценического оформления кукольного спектакля
ПК-7.2: Анализирует сценическое оформление, опираясь на знания истории театрального искусства и истории театра кукол
ПК-7.3: Ориентируется в современном российском и мировом театральном процессе
ПКО-1: Способен к воплощению и реализации внешней художественной формы авторского проекта спектакля или его компонентов
ПКО-1.1: Планирует этапы воплощения и реализации составляющих внешней художественной формы авторского проекта кукольного спектакля (концерта, представления концертных и цирковых номеров с куклами), 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 кукольного спектакля
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	- 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**	**Курс**	**Часов**
	Раздел 1. Введение в предмет		
1.1	Введение в предмет /Лек/	3	**0,25**
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	3	**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/	3	**0,25**
2.2	Самостоятельная работа /Ср/	3	**4**
	Раздел 3. Костюм Античного мира		
3.1	Костюм древней Греции. Драпировочная самобытность античной одежды. Мужской костюм. От набедренной повязки к хитону. Верхняя одежда – гиматион. Культ обнажённого тела. Костюм и доспехи воина. Обувь. Женский костюм. Драпировка хитона и гиматиона. Дорийский костюм – пеплос. Ионийский костюм. Обувь, причёска, украшения. /Лек/	3	**0,25**
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/	3	**0,25**
3.3	Самостоятельная работа /Ср/	3	**6**
	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/	3	**0,25**
4.2	Самостоятельная работа /Ср/	3	**4**
	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/	3	**0,25**
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 пигаш и новый головной убор. Крестьянский костюм. Женский костюм. Выявление женственности. Котт, сюрко, женский упелянд. Готический стиль в костюме – динамичные и заостренные формы, игра цвета и фактур. Вертикальность головных уборов – эннен. Костюм горожанок и крестьянок. /Лек/	3	**0,25**
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/	3	**0,25**
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/	3	**0,25**
5.5	Самостоятельная работа /Ср/	3	**8**
	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/	3	**0,25**
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/	3	**0,25**
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/	3	**0,25**
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/	3	**0,25**
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/	3	**0,25**
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/	3	**0,25**
6.7	Самостоятельная работа /Ср/	3	**8**
	Раздел 7. 17 век		
7.1	Франция. Первая половина 17 века. Мужской костюм. Влияние военного костюма на бытовой. Пурпуэн, широкие о-де-шосс, отложной воротник с кружевами, сапоги с раструбами, шляпа с большими полями. Костюм мушкетера. Женский костюм. Отход от геометризма испанской моды, появление пластицизма в костюме. Две части костюма – распашная роб, платье-котт, широкие рукава, узкий лиф, кружевной отложной воротник. /Лек/	3	**0,25**
7.2	Голландия. Первая половина 17 века. Мужской костюм. Под влиянием военного костюма и революции складывается строгий буржуазный костюм. Отторжение роскошных тканей, интерес к чёрному цвету. Принцип удобства и экономичности. Женский костюм. Связь костюма со средневековыми традициями. Кальвинистские добродетели. Простота формы и цветовая сдержанность, строгость декора. Скромность прически, головного убора, небольшое количество украшений. /Лек/	3	**0,25**
7.3	Франция. Вторая половина 17 века. Мужская мода. Версальские моды: первый период – ринграв, шемиз, короткий камзол, распущенные по плечам локоны. Второй период – жюстокор, камзол, кюлоты, появление парика. Третий период: появление широкого бранденбургского плаща, муфты. Женский костюм. Версальские моды: первый период – отрезная роба, юбка делится на три части по горизонтали, причёска высокая, отделана кружевом. Второй период – модест и фрипон. Фижмы. Третий период – скромность в духе мадам де Ментенон. Причёска «смирения». /Лек/	3	**0,25**
7.4	Самостоятельная работа /Ср/	3	**8**
	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/	3	**0,5**
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/	3	**0,5**

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/	3	**0,5**
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/	3	**0,5**
8.5	Россия. Вторая половина 18 века. Влияние французской моды на мужской и женский костюм. Появление придворных платьев в русском стиле. /Лек/	3	**0,5**
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/	3	**0,5**
8.7	Самостоятельная работа /Ср/	3	**8**
8.8	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	3	**4**
	Раздел 9. 19 век		
9.1	Франция. 1800-1810-е годы. Ампир. 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/	3	**0,25**
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/	3	**0,25**
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/	3	**0,25**
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/	3	**0,25**
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/	3	**0,25**
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/	3	**0,25**
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/	3	**0,25**
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/	3	**0,25**
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/	3	**0,25**
9.10	Самостоятельная работа /Ср/	3	**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/	3	**0,5**

10.2	Россия. 1900-1914 гг. Появление модных мастерских – «Бризак», «Г-жа Ольга», «Гиндус». Крупнейший русский модельер Н. П. Ламанова. Волнообразные формы и текучие линии. Постепенное упрощение женского костюма, его приспособление для различных занятий. /Лек/	3	**0,5**
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/	3	**0,5**
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/	3	**0,5**
10.5	Франция. 1940-е годы. Костюмы времен второй мировой войны. Милитаризация женского костюма. Вынужденное своеобразие головного убора. /Лек/	3	**0,25**
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/	4	**0,5**
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/	4	**0,5**
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/	4	**0,5**
10.9	1990-е годы. Деконструктивизм и его противники – Д. Гальяно, А. МакКуин. Элегантный прагматизм Т. Форда. /Лек/	4	**0,5**
10.10	Самостоятельная работа /Ср/	4	**61**
10.11	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	4	**9**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету (3 курс):
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 (4 курс):
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 X1X 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: 01.09.2025).
2. Русский музей. [Электронный ресурс]. URL: http://rusmuseum.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).

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.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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 2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля на курсах:
в том числе:		экзамен 4
аудиторные занятия	14	
самостоятельная	85	
часов на контроль	9	

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:
2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра русского театра

Срок действия программы: 2025-2030 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; познакомится 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	Сценографическая композиция в театре кукол

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
ПК-7: Способен ориентироваться в истории, теории и технологии сценического оформления спектакля любых систем кукол
ПК-7.1: Использует знания истории творческого наследия мастеров сценического оформления кукольного спектакля
ПК-7.2: Анализирует сценическое оформление, опираясь на знания истории театрального искусства и истории театра кукол
ПК-7.3: Ориентируется в современном российском и мировом театральном процессе
ПК-8: Способен использовать новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов в технологических разработках театральной куклы и декораций
ПК-8.1: Ориентируется в истории развития сцены, сценической техники и технологии в театре кукол
ПК-8.2: 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-8.3: Владеет навыком поиска актуальной информации о применении новых технологий в соответствующей профессиональной области
ПКО-1: Способен к воплощению и реализации внешней художественной формы авторского проекта спектакля или его компонентов
ПКО-1.1: Планирует этапы воплощения и реализации составляющих внешней художественной формы авторского проекта кукольного спектакля (концерта, представления концертных и цирковых номеров с куклами), 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 кукольного спектакля
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 или его компонентов, составленного ответственным за него лицом (в соответствии со специализацией – художником-постановщиком, режиссёром-постановщиком) профессиональной организации исполнительских искусств (в соответствии со специализацией)
ПКО-2.1: Использует знания всех составляющих комплекса документации технического воплощения и реализации проекта кукольного спектакля 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	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**	**Курс**	**Часов**
	Раздел 1. Эволюция сценического пространства в процессе смены театральных систем		
1.1	Введение. Философия пространства. /Лек/	3	**0,5**
1.2	Театр эпохи эллинизма. Исторические предпосылки. /Лек/	3	**0,5**
1.3	Средние века. Рождение театра из антифонного пения. /Лек/	3	**0,5**
1.4	Театр эпохи Возрождения. Существование двух противоположных моделей организации сценического пространства: елизаветинской (шекспировской) сцены и итальянской перспективной. /Лек/	3	**1**
1.5	Барочный театр. Исторические предпосылки. Новое мировосприятие. /Лек/	3	**0,5**
1.6	Театр эпохи Классицизма. Рационализм. Нормативность. Новая концепция мира и человека в нем. /Лек/	3	**1**
1.7	Театр эпохи Просвещения. Новое понимание театрального синтеза. Соло художника в музыкальном спектакле. Декорация как картина. /Лек/	3	**0,75**
1.8	Театр эпоха романтизма. Новое мироощущение. Кардинально иное понимание сценического пространства. Его драматизм, переменчивость, контрастность. /Лек/	3	**0,75**
1.9	Археологический натурализм. Исторические предпосылки его возникновения. Археологический «бум». Интерес европейцев к раскопкам, выставкам находок, публикациям по этой теме. /Лек/	3	**0,5**
1.10	Самостоятельная работа /Ср/	3	**12**
	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/	4	**0,25**
2.2	Адольф Аппиа. Универсализм его художественной личности. Утопический, кабинетный характер творчества. /Лек/	4	**0,25**
2.3	Гордон Крэг. Работа над Шекспиром. /Лек/	4	**0,25**
2.4	Русское театрально-декорационное искусство конца XIX века. /Лек/	4	**0,5**
2.5	Оформление музыкальных спектаклей в последней четверти XIX века. /Лек/	4	**0,25**
2.6	Мир искусства. История художественного объединения. /Лек/	4	**0,25**
2.7	Театрально-декорационное искусство Серебряного века. /Лек/	4	**0,25**
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/	4	**0,25**
2.9	Авангард и театр. /Лек/	4	**0,5**
2.10	Кубофутуризм в изобразительном искусстве и театре. /Лек/	4	**0,25**
2.11	Конструктивизм и его театральная модель. /Лек/	4	**0,25**
2.12	Сценография театра Е. Вахтангова. /Лек/	4	**0,25**
2.13	Ленинградская сценографическая школа 1920-х – первой половины 1930-х годов. Ее мастера – выученики формальных школ. Общая характеристика. /Лек/	4	**0,25**
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/	4	**0,25**
2.15	Отечественный и западный радикализм в отношении пространства. Соединение зрительного зала и сцены. /Лек/	4	**0,25**
2.16	Отечественные живописцы и графики в театре второй половины 1930-х – 1950-е годы. Взаимодействие изобразительного и сценического искусства. /Лек/	4	**0,25**
2.17	Рождение метафорической декорации в музыкальном театре. /Лек/	4	**0,25**
2.18	Валерий Доррер. Борис Мессерер. Энар Стенберг. /Лек/	4	**0,25**

2.19	Новая волна в сценографии. /Лек/	4	**0,25**
2.20	Действенная сценография. /Лек/	4	**0,5**
2.21	Формирование единой пластической среды. /Лек/	4	**0,25**
2.22	Национальные сценографические школы /Лек/	4	**0,25**
2.23	Театр художника: Тадеуш Кантор. /Лек/	4	**0,25**
2.24	Сценографические парадоксы. Явление постмодернизма в театре. /Лек/	4	**0,5**
2.25	Сценография последних десятилетий XX - начала XXI века. /Лек/	4	**1**
2.26	Самостоятельная работа /Ср/	4	**73**
2.27	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	4	**9**

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 мирискусснников 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. Её 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
Творческие союзы режиссеров и художников
31. 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
32. Явление постмодернизма в театре. Взаимодействие новейших форм изобразительного искусства и театра. Сценография последних десятилетий XX-начала XXI века.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Александр Головин. Путь художника. Художник и время: Альбом / Автор и составитель М.Н. Пожарская. М., 1990.
2. Александр Яковлевич Головин. Встречи и впечатления. Письма. Воспоминания о Головине. Л.-М. 1960.
3. Боровский Д.Л. Убегающее пространство. М., 2006.
4. Бартошевич А.А. Акимов. Л., 1933.
5. Бархин С.М. Ламповая копоть. М., 2008.
6. Бассехес А.И. Художники на сцене МХАТ. М., 1960.
7. Бачелис Т. Эволюция сценического пространства (от Антуана до Крэга) // Западное искусство. XX век. М., 1978.
8. Бачелис Т.И. Шекспир и Крэг. М., 1983.
9. Березкин В.В. Искусство сценографии мирового театра. От истоков до сер. XX века. М. 1997.
10. Березкин В.И. В.В. Дмитриев. Л., 1981.
11. Березкин В.В. Искусство сценографии мирового театра. Вторая половина XX века. М., 2001.
12. Березкин В.В. Искусство сценографии мирового театра. Мастера XVI-XX вв. М., 2002.
13. Березкин В.В. Искусство сценографии мирового театра. Театр художника. Истоки и начала. М., 2006.
14. Березкин В.В. Искусство сценографии мирового театра. Театр художника. Мастера. М., 2006.
15. Бобылева А. Отшельник Аппиа // Московский наблюдатель. 1992, № 1.
16. Власова Р.И. Русское театрально-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 театрально-декорационного искусства XVIII-начала XX в. М., 1974
22. Иванов В.В.. Пространственная структура раннего театра и асимметрия сценического пространства // Театральное пространство: материалы научной конференции (1978). М. 1979.
23. Камерный театр и его художники. 1914-1934: Альбом. М., 1934.
24. Козлинский В.И., Фрезе Э.П. Художник и театр. М. 1975.
25. Константин Коровин. Жизнь и творчество. Письма, документы, воспоминания. М., 1963.
26. Костина Е.М. Художники сцены русского театра XX века. М., 2002.
27. Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр: Очерки истории: От истоков до середины XVIII века. Л., 1979.
28. Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр: Очерки истории: Эпоха Новерра. Л., 1981.
29. Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр: Очерки истории: Преромантизм. Л., 1983.
30. Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр: Очерки истории: Романтизм. Л., 1996.
31. «Маскарад» Лермонтова в эскизах Головина. Л.-М., 1941.
32. Михайлова А.А. Образный мир сцены. М., 1979.
33. Михайлова А.А. Сценография: теория и опыт. М., 1990.
34. Михайлова А.А. и др. Мейерхольд и художники: Альбом. М., 1995.
35. Михайлова А.А., Кречетова Р.П. Давид Боровский. М., 2002.
36. Мокульский С. История западноевропейского театра: Том второй «Театр эпохи Просвещения». М., 1936.
37. Мокульский С. История западноевропейского театра. М.; Л., 1939.
38. Мокульский С.С. Вещественное оформление спектакля во Франции накануне классицизма // О театре. III. Л., 1929.
39. Нехорошев Ю.И. Художник В.А. Симов. М., 1984.
40. Олег Шейнцис. Зачем нужен художник / Составитель А.В. Оганесян. М., 2008.
41. Очерки по истории европейского театра п/р А.А. Гвоздева и А.А. Смирнова. Петербург. 1923.
42. Пожарская М.Н. Русское театрально-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 театрально-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: 01.09.2025).
2. Официальный сайт Петербургского театрального журнала. [Электронный ресурс]. URL: http://www.ptj.spb.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).
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: 01.09.2025).
4. Официальный сайт OISTAT. [Электронный ресурс]. URL: http://www.oistat.org/ (дата обращения: 01.09.2025).
5. Официальный сайт журнала «Сцена». [Электронный ресурс]. URL: http://www.the-stage.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).
6. Официальный сайт ГЦТМ им. А.А. Бахрушина. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gctm.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).
7. Официальный сайт СПГМТиМИ. [Электронный ресурс]. URL: http://www.theatremuseum.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).

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 изготовляются декорации.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Фольклор

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра режиссуры и актерского мастерства театра кукол**
Учебный план 2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля на курсах:
в том числе:		зачет 3
аудиторные занятия	8	
самостоятельная	60	
часов на контроль	4	

Программу составил(и):
кандидат искусствоведения, профессор Некрылова Анна Федоровна

Рабочая программа дисциплины
Фольклор

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 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 театра кукол (Черевков) ЗАО.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра режиссуры и актерского мастерства театра кукол

Срок действия программы: 2025-2030 уч.гг.
Зав. кафедрой Наумов Николай Петрович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель курса - привить обучающемуся навыки анализа фольклорных произведений, что способствует грамотному пониманию использования фольклорного наследия в современном театре (сценическое воплощение фольклорных образов; фольклорной поэтики, стилистики и символики; особенности детского восприятия фольклорных произведений и пр.).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Освоение дисциплины «Фольклор» логически и содержательно-методически связано с комплексом дисциплин общегуманитарной направленности и способствует углублению знаний по этим дисциплинам.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История зарубежного ИЗО
2	История зарубежного театра
3	История зарубежной литературы
4	История России
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Эстетика
2	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ПК-7: Способен ориентироваться в истории, теории и технологии сценического оформления спектакля любых систем кукол
ПК-7.1: Использует знания истории творческого наследия мастеров сценического оформления кукольного спектакля
ПК-7.2: Анализирует сценическое оформление, опираясь на знания истории театрального искусства и истории театра кукол
ПК-7.3: Ориентируется в современном российском и мировом театральном процессе
ПКО-1: Способен к воплощению и реализации внешней художественной формы авторского проекта спектакля или его компонентов
ПКО-1.1: Планирует этапы воплощения и реализации составляющих внешней художественной формы авторского проекта кукольного спектакля (концерта, представления концертных и цирковых номеров с куклами), 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 кукольного спектакля
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	Специфику разных видов и жанров искусства театра кукол.
3.1.2	Главные достоверные источники (сборники текстов – вербальных, музыкальных, собрания изобразительных этнографических материалов; аудио- и видеозаписи) и уметь пользоваться ими.
3.2	**Уметь:**
3.2.1	Соотносить процессы, имеющие место в сфере театра кукол, с социо-культурными, общехудожественными, театральными тенденциями современности.
3.2.2	Соотносить законы сцены с особенностями художественного языка явлений, принадлежащих фольклорной культуре.
3.3	**Владеть:**
3.3.1	Информацией об основной литературе, о самых представительных форумах кукольников (фестивали, конференции UNIMA и т.д.),

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Курс**	**Часов**
	Раздел 1. Фольклор в контексте традиционной культуры		
1.1	Основные понятия и термины, определяющие феномен «фольклор». Содержание понятия «фольклор» (вербальный, музыкальный, фольклорный театр и др.). Фольклор и этнография: духовная и материальная сферы традиционной культуры. Специфика фольклора. Устность, коллективность, формульность. /Лек/	2	**1**
1.2	Место фольклора в традиционной и современной культуре. Влияние на фольклор и отражение в нем хозяйственного и бытового уклада, ритуально-обрядовых практик. Фольклорное представление о мире, месте и роли человека в социо-природном континууме.Фольклор и профессиональная культура Нового времени (литература, творчество композиторов, художников, хореографов и пр.).Главные собрания фольклорных материалов. Наиболее известные собиратели и исследователи фольклора: А.Н. Афанасьев, В.И. Даль, П.В. Шейн, В.Я. Пропп, В.М. Жирмунский, Б.Н. Путилов и др. /Лек/	2	**1**
1.3	Основные категории фольклорной культуры. Осмысление времени, пространства, слова (речи), цвета. Основополагающие бинарные соотношения: жизнь – смерть, мужской – женский; свой – чужой, человек – общество (государство) и др. /Лек/	2	**2**
1.4	Самостоятельная работа /Ср/	2	**32**
	Раздел 2. Жанровый состав восточнославянского фольклора. Специфика основных жанров и жанровых образований		
2.1	Классический фольклор. Понятие жанра как ведущей художественной категории классического фольклора. Обрядовый фольклор: календарный (святочный, жатвенный, купальский и др.), фольклор семейных обрядов (свадебный, похоронно-поминальный, родильный). Сказки: волшебные, бытовые, кумулятивные. Исторические корни волшебных сказок. Структура и поэтический язык сказочных жанров. Персонажный мир русской сказки. Исполнительские манеры сказочников. Народная проза: предания, легенды, былички, мемораты. Особенности функционирования и исполнения. Народный эпос. Былины сказочные и героические. Главные герои русского былинного эпоса. Былина и историческая действительность. Лирика. Песенные жанры русского фольклора: лирические песни, баллады, частушки, романсы. Литературные поэтические произведения, вошедшие в область фольклора. Малые жанры фольклора: пословицы, загадки, заговоры. /Лек/	3	**2**
2.2	Детский и материнский фольклор. Отношение к детям в традиционном обществе. Понятие «этнография детства». Колыбельные песни, «пестушки», потешки, считалки, заклички, детский юмористический фольклор, «страшилки». Школьный фольклор. /Лек/	3	**0,5**
2.3	Современный фольклор. Судьба классического фольклора в наши дни. Книжная культура и устная традиция. Анекдот. Городской романс. Профессиональный фольклор (студенческий, «медицинский», театральный, фольклор физиков, летчиков, фольклористов и т.д.). /Лек/	3	**0,5**
2.4	Самостоятельная работа /Ср/	3	**16**
	Раздел 3. Театральные, театрализованные и зрелищно-игровые формы традиционной культуры		
3.1	Зрелищно-игровые формы традиционной культуры. Культура хоровода. Ряженые (сценки и типы). Проблема скоморохов. Ярмарочный, площадной фольклор: раек, кукольники, торговые прибаутки, балконные зазывалы. /Лек/	3	**0,5**
3.2	Фольклорный театр. Народная драма – «Царь Максимилиан», «Лодка». Сатирические и юмористические сценки демократического театра. Художественный язык представлений народного театра. /Лек/	3	**0,5**
3.3	Самостоятельная работа /Ср/	3	**12**
3.4	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	3	**4**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:
1. Определение и содержание понятия «фольклор», связь его с этнографией.
2. Место фольклора в современном культурном пространстве.
3. Жанровый состав русского классического фольклора. Принципы классификации.
4. Сказка как фольклорный жанр: типы сказок.
5. Структура волшебной сказки, художественный язык волшебной сказки.
6. Сказочные образы.
7. Легенды и предания. Топонимические предания как одно из проявлений феномена «народной этимологии».
8. Русский былинный эпос. Герои сказочного и героического эпоса.
9. Духовные стихи и баллады.
10. Жанры песенной лирики. Поэтический язык протяжных лирических песен.
11. Обрядовый фольклор: Календарный фольклор.
12. Жанры Святочного цикла: подблюдные песни, колядки, христославления.
13. Обрядовый фольклор: Традиционная свадьба. Жанровый состав свадебного фольклора.
14. Малые жанры фольклора. Роль загадок, пословиц, заговоров, примет в традиционной культуре и современном быту.
15. Детский фольклор.
16. Фольклор для детей.
17. Пространственно-временные ориентиры в традиционной славянской культуре.
18. Категория слова в традиционной культуре. Речь – язык – слово.
19. Категория цвета. Своеобразие цвето-обозначений в языке и вербальном фольклоре.
20. Низшая демонология. Представления человека традиционной культуры, особенности повествований о «нечистой силе».
21. Зрелищно-игровые формы традиционной культуры. Фольклор ярмарок и народных гуляний.
22. Репертуар классического фольклорного театра.
23. Современный городской фольклор.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:
1. Богатырев, П.Г. Вопросы теории народного искусства. — М.: Искусство, 1971. — 544 с.
2. Виноградов, Г.С. Страна детей: Избранные труды по этнографии детства. — СПб: 1999. — 550 с.
3. Гусев, В.Е. Русский фольклорный театр XVIII – начала XX вв. — Л.: ЛГИТМиК, 1980. — 94 с.
4. Костюхин, Е.А. Лекции по русскому фольклору: учебное пособие для вузов. — М.: Дрофа, 2004. — 336 с.
5. Круглов, Ю.Г. Русские обрядовые песни: Учеб. пособие. — М.: Высш. школа, 1982. — 272 с.
6. Пропп, В.Я. Русская сказка. — Л., 1984.
7. Пропп, В.Я. Фольклор и действительность. — М.: Наука, 1976. — 325 с.
8. Путилов, Б.Н. Древняя Русь в лицах. — СПб: Азбука, 2005.
9. Восточнославянский фольклор: Словарь научной и народной терминологии. — Минск: Наука, 1993. — 478 с.
10. Этнография восточных славян. Очерки традиционной культуры. — М.: Наука, 1988.

Дополнительная литература:
1. Байбурин, А.К. Ритуал в традиционной культуре. — СПб: Наука, 1993. — 240 с.
2. Байбурин, А.К., Топорков А.Л. У истоков этикета: Этнографические очерки. — Л.: Наука, 1990.
3. Бахтин, М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. — М., 1965.
4. Громыко, М.М. Мир русской деревни. — М.: Мол. Гвардия, 1991. — 448 с.
5. Гуревич, А.Я. Категории средневековой культуры. — М.: Искусство, 1984. — 350 с.
6. Гусев, В.Е. Истоки русского народного театра: Учебное пособие. — Л.: ЛГИТМиК, 1977. — 87 с.
7. Еремина, В.И. Поэтический строй русской народной лирики. — Л.: Наука, 1979. — 184 с.
8. Ивлева, Л.М. Ряженье в русской традиционной культуре. — СПб, 1994.
9. Колпакова, Н.П. Песни и люди: О русской народной песне. — Л., 1977.
10. Лойтер, С.М. Русский детский фольклор и детская мифология. — Петрозаводск, 2001.
11. Некрылова, А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища: конец XVIII – начало XX века. — Л.: Искусство, 1988. — 215 с.
12. Некрылова, А.Ф. Русский традиционный календарь. — СПб: Азбука, 2007.
13. Новиков, Н.В. Образы восточнославянской волшебной сказки. — Л., 1974.
14. Пашина, О.А. Календарно-песенный цикл у восточных славян. — М.: ГИИ, 1998. — 292 с.
15. Померанцева, Э.В. Русская устная проза. — М., 1985.
16. Пропп, В.Я. Исторические корни волшебной сказки. (Любое издание).
17. Савушкина, Н.И. Русская народная драма. — М., 1986.
18. Соколова, В.К. Русские исторические предания. — М., 1970.
19. Федотов, Г.П. Стихи духовные. — М., 1991.
20. Чистов, К.В. Русская народная утопия (генезис и функции социально-утопических легенд). — СПб: ДБ, 2003. — 539 с.
21. Юдин, Ю.И. Русская народная бытовая сказка. — М., 1998.

22. Юдин, Ю.И. Дурак, шут, вор и черт (Исторические корни бытовой сказки). — М.: Лабиринт, 2006. — 336 с.

Список сборников фольклорных материалов:

1. Афанасьев, А.Н. Русские народные сказки. — М., Наука, 1986.
2. Путилов, Б.Н. Былины. ¬— СПб, 1999. — 528 с.
3. Майков, Л.Н. Великорусские заклинания. — СПб, 1994. — 215 с.
4. Митрофанова, В.В. Загадки. — Л.: Наука, 1968. — 255 с.
5. Азбелева, С.Н. Народная проза. — М.: Советская Россия, 1992. — 608 с.
6. Балашов, Д.М. Народные баллады. – М.— Л., Советский писатель, 1963. — 447 с.
7. Некрылова, А.Ф., Савушкина, Н.И. Народный театр / Библиотека русского фольклора. Т.10. — М.: Сов. Россия., 1991. — 541 с.
8. Некрылова, А.Ф. Нижегородская свадьба: Пушкинские места, Нижегородское Поволжье, Ветлужский край. Обряды, причитания, песни, приговоры. — СПб, 1998. — 311 с.
9. Земцовский, И.И. Поэзия крестьянских праздников. — Л.: Советский писатель, 1970. – 636 с.
10. Власова, М.Н. Русские суеверия: Энциклопедический словарь. — СПб: Азбука, 2002. — 672 с.
11. Адоньева, С.Б., Герасимова, Н.С. Современная баллада и жестокий романс. — СПб, 1996. — 416 с.
12. Селиванов, Ф.М. Стихи духовные. — М.: Сов. Россия, 1991. — 333 с.
13. Селиванов, Ф.М. Частушки. — М.: Современник, 1987. — 494 с.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).
2. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.stdrf.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).
3. Официальный сайт Международного Союза кукольных театров. [Электронный ресурс]. URL: http://www.unima.org/ (дата обращения: 01.09.2025).
4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sptl.spb.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).
6. Электронный фонд Российской национальной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: http://leb.nlr.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).
7. Электронный каталог Российской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rsl.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

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

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе и найденных самостоятельно.
- В объём самостоятельной работы студента включается также подготовка к промежуточной аттестации по дисциплине.

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

Важным условием для полного освоение материала является его использование в различных учебных заданиях по практическим дисциплинам специализации: «Режиссура и актерское мастерство», «Танец», «Основы сценического движения», «Пластика в спектакле», «Сценическая речь».

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

История театра кукол

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра русского театра**
Учебный план 2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **5 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	180	Виды контроля на курсах:
в том числе:		зачет 1,2
		контрольная работа 2
		экзамен 3
аудиторные занятия	20	
самостоятельная	143	
часов на контроль	17	

Программу составил(и):
б/с, старший преподаватель Шепелева Арина Александровна

Рабочая программа дисциплины
История театра кукол

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 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 театра кукол (Черевков) ЗАО.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра русского театра

Срок действия программы: 2025-2030 уч.гг.
Зав. кафедрой Чепуров Александр Анатольевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель данного курса – получение будущими художниками-постановщиками театра кукол научных представлений об историческом развитии, формах и специфике театра кукол.
2	Задачи: изучая данный курс, студенты должны познать закономерности развития театра кукол, получить базовые сведения об истории и его театральных форм, о творческих методах мастеров современной сцены театра кукол; понять место театра кукол в мировом театральном процессе. Студенты должны также познакомиться с литературой, посвященной театру кукол и научиться ею пользоваться.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Освоение дисциплины «История театра кукол» опирается на материал дисциплин «История русского театра», «История зарубежного театра», «История ИЗО». Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения такой дисциплины рабочего учебного плана, как «Эстетика».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История зарубежного театра
2	История русской литературы
3	История русского театра
4	История русского ИЗО
5	История зарубежного ИЗО
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Эстетика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-5: Способен 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
ПК-7: Способен ориентироваться в истории, теории и технологии сценического оформления спектакля любых систем кукол
ПК-7.1: Использует знания истории творческого наследия мастеров сценического оформления кукольного спектакля
ПК-7.2: Анализирует сценическое оформление, опираясь на знания истории театрального искусства и истории театра кукол
ПК-7.3: Ориентируется в современном российском и мировом театральном процессе

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	Основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии театра кукол; исторические факты и имена, связанные с формированием этого вида театрального искусства, конкретные спектакли, включая современные.
3.2	**Уметь:**
3.2.1	Оценивать достижения художественной культуры в историческом контексте; анализировать произведения литературы и искусства.
3.3	**Владеть:**
3.3.1	Профессиональной лексикой, грамотно использовать ее в своей деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Курс**	**Часов**
	Раздел 1. Введение		
1.1	Кукла в системе культуры. Источники по изучению истории театра кукол. /Лек/	1	**1**
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	1	**2**
	Раздел 2. Театр теней		
2.1	Восточный театр теней. /Лек/	1	**1**
2.2	Главный персонаж традиционного театра теней. /Лек/	1	**1**
2.3	Европейский театр теней. /Лек/	1	**1**
2.4	Самостоятельная работа /Ср/	1	**6**
	Раздел 3. Театр автоматов		
3.1	Театр кукол и «Театр изображений» (нетрадиционные зрелищные формы) в Античности. /Лек/	1	**1**
3.2	Механический театр и театр автоматов XVIII-XIX веков /Лек/	1	**1**
3.3	Самостоятельная работа /Ср/	1	**6**
	Раздел 4. Кукла в системе литургического действа		
4.1	Кукла в христианском обряде. /Лек/	1	**1**
4.2	Разновидности устройства вертепного театра. /Лек/	1	**1**
4.3	Структура и сюжеты вертепного представления. /Лек/	2	**0,5**
4.4	Вертепная кукла. /Лек/	2	**0,5**
4.5	Самостоятельная работа /Ср/	1	**10**
4.6	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	1	**4**
	Раздел 5. Традиционная уличная комедия с перчаточными куклами		
5.1	Сюжеты уличной комедии. /Лек/	2	**1**
5.2	Главный герой уличной комедии. /Лек/	2	**0,5**
5.3	Устройство театра и особенности представления. /Лек/	2	**1**
5.4	Самостоятельная работа /Ср/	2	**18**
	Раздел 6. Театр марионеток		
6.1	Устройство театра. /Лек/	2	**1**
6.2	Репертуар театра марионеток. /Лек/	2	**1**
6.3	Тип представления. /Лек/	2	**0,5**
6.4	Самостоятельная работа /Ср/	2	**18**
	Раздел 7. Оптико-механические представления.		
7.1	Оптические игрушки. /Лек/	2	**1**
7.2	Оптико-механические представления в Европе XIX века. /Лек/	2	**1**
7.3	Самостоятельная работа /Ср/	2	**24**
7.4	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	2	**4**

	Раздел 8. Театр кукол XX века		
8.1	Театр кукол начала века. /Лек/	3	**0,5**
8.2	Театр кукол 20-х годов. /Лек/	3	**0,5**
8.3	Театр кукол 30-х годов. /Лек/	3	**0,5**
8.4	Театр кукол 40-50-х годов. /Лек/	3	**0,5**
8.5	Театр кукол 60-70-х годов. /Лек/	3	**0,5**
8.6	Феномен «Уральской зоны» в России. /Лек/	3	**0,5**
8.7	Отечественный театр кукол конца 80-х-начала 90-х годов. /Лек/	3	**0,5**
8.8	Современный театр кукол. /Лек/	3	**0,5**
8.9	Самостоятельная работа /Ср/	3	**59**
8.10	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	3	**9**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету (1 курс):
1. Происхождение театра кукол. Версии и гипотезы.
2. Театр кукол Востока. Основные виды.
3. Театр кукол и «Театр изображений» (нетрадиционные зрелищные формы) в Античности
4. Кукольные представления Средневековья. Типы представлений. Театрализация литургического действа.

Вопросы к зачету (2 курс):
5. Традиционная уличная комедия с перчаточными куклами. Общая характеристика.
6. Итальянский Пульчннелло. Герой и комедия.
7. Трагическая комедия или комическая трагедия Панча и Джуди в Англии.
8. Полишинель и Гиньоль во Франции. Традиционная комедия и «новый» герой Лорана Мурге.
9. Петрушка. Легенда и история. XIX век.
10. Театр Петрушки в XX веке.
11. Театр марионеток - устройство. Тип представления.
12. Театр марионеток. Репертуар
13. Кукольная классика: «Фауст» и «Дон Жуан».
14. Театр марионеток XIX века.
15. Итальянский театр марионеток. Сицилийская традиция «Опера де Пуппи».
16. Рождественский театр в Европе: названия и тип зрелища. Итальянские «презепио». Французские «креши». Польская «шопка».
17. Украинский «вертеп» и белорусская «батлейка».
18. Оптико-механические представления в Европе XIX века.
19. Теневые представления в Европе.
20. Механический театр и театр автоматов.
21. Из истории кукольной лексики. Этимология основные понятии. «Незнакомые» слова; «фантоши», «пупацци», «тантамарески» и др.

Вопросы к экзамену (4 курс):
1. Театр Юлии Слонимской. «Силы Любви и Волшебства», Петроград.
2. Театр Нины и Ивана Ефимовых, Москва.
3. Сергей Владимирович Образцов.
4. ГАЦТК.
5. Театр кукол 20-х годов.
6. Отечественный театр кукол 30-40-х годов. БТК.
7. Фестиваль в Бухаресте (1958 г.) и театр кукол 60-х г.
8. Феномен «Уральской зоны» в России
9. Проблемы современного театра кукол.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Брагинская, Н.В. «Театр изображений» (о неклассических зрелищных формах в античности) // Театральное пространство: Материалы научной конференции. — М., 1979.
2. Булак, Т.Г. Из истории комедии «Петрушка» // Русский фольклор. Т.XVI. — Л., 1976.
3. Голдовский, Б. Энциклопедия куклы. — М., 2004.
4. Деммени, Е. Призвание — кукольник. — Л., 1986.
5. Деммени, Е. Страницы из жизни. — Л., 1949.
6. Калмановский, Е. Театр кукол, день сегодняшний: Из записок критика. — Л., 1977.
7. Клейст, Г. О театре марионеток. — М., 1977.
8. Легенда о докторе Фаусте. — М., 1978.
9. Лотман, Ю. М. Куклы в системе культуры. — Таллинн, 1992.
10. Мейерхольд, В.Э. Балаган // Мейерхольд В. Э. Статьи, речи, письма, беседы. Ч. 1. 1891— 1917. — М.: Искусство, 1968.
11. Некрылова, А. Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища: Конец XVIII — начало XX века. — Л., 1984.
12. Образцов, С.В. Актер с куклой. — М.—Л., 1938.
13. Образцов, С.В. Моя профессия. — М., 1981.
14. Образцов, С.В. Режиссер условного театра. — М., 1941.
15. Симонович-Ефимова, Н.Я. Записки петрушечника. — Л., 1980.
16. Слонимская, Ю.Л. Марионетка // Что же такое театр кукол: Сб. статей. — М., 1990.
17. Смирнова, Н.И. Искусство играющих кукол: Смена театральных систем. — М., 1983.
18. Смирнова, Н.И. Советский театр кукол. 1918—1932. — М., 1963.
19. Соломоник, И.Н. Куклы выходят на сцену. — М., 1993.
20. Соломоник, И.Н. Традиционный театр кукол Востока. Основные виды театра плоских изображений. — М., 1983.
21. Соломоник, И.Н. Традиционный театр кукол Востока. Основные виды театра объемных форм. — М., 1992.

Дополнительная литература:

1. В кукольном театре: Сб. статей. — М., 1972.
2. В профессиональной школе кукольника: Сб. научных трудов. Вып. I - III. — Л. 1979, 1985, 1987.
3. Голдовский, Б. Летопись театра кукол в России XV—XVIII веков; Кулиш А. Летопись театра кукол в России XIX века (1800—1874). — М., 1994.
4. Йорик. История марионетки. — М., 1990.
5. Карская, Т. Французский ярмарочный театр. — Л., 1946.
6. Коренберг, Е. Виды представлений театра кукол: Краткий обзор истории театра кукол. — М., 1977.
7. Коренберг, Е. Истоки театра кукол и его основных жанров // Что же такое театр кукол? В поисках жанра. — М., 1980.
8. Кужель, Ю. Л. Театр Дзерури: История развития и драматургия. — М., 1993.
9. Куклы мира. — М.: Аванта, 2005.
10. Кукольники в Петербурге. — СПб, 1995.
11. Кулиш, А.П. Истоки театральной куклы // В профессиональной школе кукольника: Сб. научных трудов. Вып. I. — Л., 1979.
12. Кулиш, А.П. Петрушка — «лицо неразгаданное, мифическое» (К вопросу о генезисе героя народной уличной кукольной комедии) // В профессиональной школе кукольника. Вып. III. — Л., 1987.
13. Некрылова, А.Ф. Из истории формирования русской народной кукольной комедии «Петрушка» // В профессиональной школе кукольника: Сб. научных трудов. Вып. I. — Л., 1979.
14. Некрылова, А.Ф. От наших дней до Рождества Христова: Вертепный театр // Петербургский театральный журнал. — 1993.
15. Некрылова, А.Ф. Традиционная архитектоника народной кукольной уличной комедии // Международный симпозиум историков и тео¬ретиков театра кукол (Москва, 6—9 декабря 1983 г.). — М., 1984.
16. Перетц, В. Кукольный театр на Руси: Исторический очерк // Ежегодник императорских театров. Приложения. Кн. 1. — СПб, 1895.
17. Погоняйло, А.Г. Философия заводной игрушки или апология механицизма. — СПб, 1998.
18. Стендаль. Рим. Неаполь и Флоренция // Стендаль. Собр. соч. В 15 т. Т. 9. — М., 1959.
19. Театр кукол зарубежных стран. — Л.—М., 1959.
20. Федотов, А. Из истории кукольного театра — М., 1937.
21. Фрейденберг, О.М. Семантика постройки кукольного театра // Фрейденберг О. М. Миф и театр. — М., 1988.
22. Что же такое театр кукол: Сб. статей. — М., 1990.
23. Что же такое театр кукол? В поисках жанра. — М., 1980.
24. Юрковский, Х. Из истории взглядов на театр кукол // Что такое театр кукол: Сб. статей. — М., 1980.

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

1. Театральная библиотека Сергеева. [Электронный ресурс]. URL: http://www.teatr-lib.ru/ (дата обращения: 01.03.2025).
2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 01.03.2025).
3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rsl.ru/ (дата обращения: 01.03.2025).
4. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: http://www.lib.pu.ru/ (дата обращения: 01.03.2025).
5. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». [Электронный ресурс]. URL: http://www.feb-web.ru/ (дата обращения: 01.03.2025).
6. Open Library. [Электронный ресурс]. URL: http://www.openlibrary.org/ (дата обращения: 01.03.2025).

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

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

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

Примерные темы для письменной работы:
1. Куклы в системе культуры
2. Семантика театра кукол
3. Монографии об истории театра кукол. Истина и заблуждения
4. Истоки театра кукол и его основных жанров
5. Истоки театральной куклы
6. Жанр спектакля и технологическая система
7. Роль художника в современном театре кукол
8. Ритм в традиционном театре кукол
9. Актер и его функции в спектакле традиционного и современного театра кукол
10. Репертуар и его зависимость от технологической системы.

Для успешного и полного освоения дисциплины «История театра кукол» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению основной и дополнительной литературы.
Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемых постулатов с конкретными спектаклями.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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 2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля на курсах:
в том числе:		зачет 2
аудиторные занятия	10	
самостоятельная	58	
часов на контроль	4	

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:
2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра театральной техники и технологии

Срок действия программы: 2025-2030 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 ордеров. 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 театре кукол». 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 в театре кукол
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 или его компонентов
ПКО-1.1: Планирует этапы воплощения и реализации составляющих внешней художественной формы авторского проекта кукольного спектакля (концерта, представления концертных и цирковых номеров с куклами), 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 кукольного спектакля
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 или его компонентов, составленного ответственным за него лицом (в соответствии со специализацией – художником-постановщиком, режиссёром-постановщиком) профессиональной организации исполнительских искусств (в соответствии со специализацией)
ПКО-2.1: Использует знания всех составляющих комплекса документации технического воплощения и реализации проекта кукольного спектакля 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	- 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**	**Курс**	**Часов**
	Раздел 1. Введение		
1.1	Содержание курса. Истоки архитектуры. /Пр/	1	**0,25**
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	1	**2**
	Раздел 2. Архитектура Древнего Египта		
2.1	Пирамиды и храмы древнего Египта. Египетский ордер, скульптура и рельефы. /Пр/	1	**0,5**
2.2	Самостоятельная работа /Ср/	1	**4**
	Раздел 3. Архитектура Древней Греции		
3.1	Архитектура архаического, классического, эллинского периодов. Древнегреческий ордер. Здания и архитектурные ансамбли. /Пр/	1	**1**
3.2	Самостоятельная работа /Ср/	1	**2**
	Раздел 4. Архитектура Древнего Рима		
4.1	Римская ордерная система и ее развитие. Здания, сооружения и ансамбли. /Пр/	1	**0,5**
4.2	Самостоятельная работа /Ср/	1	**6**
	Раздел 5. Архитектура Византии		
5.1	Крестово-купольная система храмов. /Пр/	1	**0,75**
5.2	Самостоятельная работа /Ср/	1	**6**
	Раздел 6. Архитектура стран Западной Европы V-XIV вв.		
6.1	Романская архитектура. Готическая архитектура. Архитектурные комплексы. /Пр/	1	**1**
6.2	Самостоятельная работа /Ср/	1	**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. /Пр/	1	**1**
7.2	Самостоятельная работа /Ср/	1	**2**
	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. /Пр/	1	**1**
8.2	Самостоятельная работа /Ср/	1	**2**
	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. /Пр/	2	**1**
9.2	Самостоятельная работа /Ср/	2	**6**
	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. /Пр/	2	**1**
10.2	Самостоятельная работа /Ср/	2	**6**
	Раздел 11. Архитектура стран мира второй половины XX в.		
11.1	Архитектура стран мира второй половины XX в. /Пр/	2	**1**
11.2	Самостоятельная работа /Ср/	2	**6**

	Раздел 12. Архитектура России советского и современного периода.		
12.1	Архитектура России советского и современного периода. /Пр/	2	**1**
12.2	Самостоятельная работа /Ср/	2	**10**
12.3	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	2	**4**

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. Вавмлова. [Электронный ресурс]. URL: http://library.sgau.ru/ (дата обращения: 17.09.2025).
3. История архитектуры. Архитектурные стили. [Электронный ресурс]. URL: http://www.arhitekto.ru/ (дата обращения: 02.07.2025).
4. Блог архитектуры. [Электронный ресурс]. URL: http://architecture-blog.info/category/drevnyaya-arxitektura/ (дата обращения: 02.07.2025).
5. Все об архитектуре. [Электронный ресурс]. URL: http://arkhitektura.ru/ (дата обращения: 02.07.2025).
6. Книги об архитектуре. [Электронный ресурс]. URL: http://architecture.artyx.ru/ (дата обращения: 02.07.2025).

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 «Основы архитектуры» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению рекомендованной литературы, принимать участие в обзорных экскурсиях по городам.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Информатика

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра сценографии и технологии театра кукол**

Учебный план 2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля на курсах:
в том числе:		зачет 1
аудиторные занятия	4	
самостоятельная	64	
часов на контроль	4	

Программу составил(и):

доктор технических наук, профессор, ст. науч. сотр. Алексеев Сергей Алексеевич

б/с, преподаватель Михлин Евгений Владиславович

Рабочая программа дисциплины

Информатика

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 театра кукол (Черевков) ЗАО.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра сценографии и технологии театра кукол

Срок действия программы: 2025-2030 уч.гг.

Зав. кафедрой Сундстрем Лев Геннадьевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель дисциплины «Информатика» – ознакомление студентов театральных специальностей и направлений с основами информатики и современных информационных технологий в той мере, в которой это необходимо для работы в административных отделах учреждений культуры и участия в коллективном творческом процессе.
2	Задачи курса: – дать представление об информационных ресурсах общества как экономической категории; об основах современных информационных технологий переработки информации и их влияния на успех в профессиональной деятельности; о современном состоянии уровня и направлений развития вычислительной техники и программных средств; – обучить студента навыкам уверенной работы в качестве пользователя персонального компьютера, самостоятельного использования внешних носителей информации для обмена данными между машинами; владения приемами антивирусной защиты и основами автоматизации решения экономических задач.
3	Курс «Информатика» направлен на подготовку конкурентоспособных специалистов в области культуры и искусства, владеющих новыми информационными технологиями.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В

Освоение курса «Информатика» является важной составляющей профессионально специализированной подготовки современного специалиста. Знания курса позволят выпускнику театрального вуза компетентно решать информационно-технологические задачи в делопроизводстве, рекламе и творческо-производственном процессе организаций исполнительских искусств, участвовать во всех сферах социально-экономической жизни общества. В процессе освоения данного курса студенты опираются на знания, полученные ими при изучении курсов в средней и средней специальной школах (колледжах).

Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

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.
ПКО-2: Способен к разработке самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов) комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля или его компонентов, составленного ответственным за него лицом (в соответствии со специализацией – художником-постановщиком, режиссёром-постановщиком) профессиональной организации исполнительских искусств (в соответствии со специализацией)
ПКО-2.1: Использует знания всех составляющих комплекса документации технического воплощения и реализации проекта кукольного спектакля 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	- основные понятия и современные принципы работы с информацией, а также иметь представление об информационных системах и базах данных;
3.1.2	- структуру, принципы работы и основные возможности персональных компьютеров;
3.1.3	- основы безопасности создания и хранения информации;
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества;
3.2.2	- уверенно работать в качестве пользователя персонального компьютера, самостоятельно использовать внешние носители информации для обмена данными между машинами, создавать резервные копии и архивы данных и программ;
3.2.3	- работать с программными средствами (ПС) общего назначения, соответствующими современным требованиям мирового рынка ПС;
3.2.4	- использовать в профессиональной деятельности сетевые средства поиска и обмена информацией;
3.2.5	- взаимодействовать с менеджерами по рекламе, продажам, связям с общественностью, гастролям и др.;
3.2.6	- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные, необходимые для продюсерской деятельности в области исполнительских искусств;
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- приемами антивирусной защиты;
3.3.2	- навыками работы в локальных и глобальных компьютерных сетях;
3.3.3	- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности;
3.3.4	- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Курс**	**Часов**
	Раздел 1. Общие теоретические основы информатики		
1.1	Общие теоретические основы информатики /Пр/	1	**0,25**
1.2	Архитектура аппаратных и программных средств IBM-совместимых персональных компьютеров (PC). Основы работы пользователя в операционной среде персонального компьютера. /Пр/	1	**0,5**
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	1	**4**
	Раздел 2. Основы работы с прикладными программами общего назначения		
2.1	Текстовый редактор Microsoft Word /Пр/	1	**0,25**
2.2	Электронные таблицы Microsoft Excel /Пр/	1	**0,25**
2.3	Основы организации баз данных, Microsoft Access /Пр/	1	**0,25**
2.4	Подготовка материалов презентаций в Microsoft Power Point /Пр/	1	**0,25**
2.5	Оформление и редактирование Web-страницы /Пр/	1	**0,25**
2.6	Самостоятельная работа /Ср/	1	**24**
	Раздел 3. Основы обработки растровых и векторных изображений и элементы компьютерного дизайна		
3.1	Обработка растровых изображений в среде Adobe Photoshop /Пр/	1	**0,5**
3.2	Обработка векторных графических изображений в среде Corel DRAW /Пр/	1	**0,5**
3.3	Самостоятельная работа /Ср/	1	**24**
	Раздел 4. Основы работы в компьютерных сетях и информационная безопасность		
4.1	Работа с электронной почтой Microsoft Outlook Express и обозреватель Internet Explorer /Пр/	1	**0,5**
4.2	Основы аппаратной и антивирусной защиты информации /Пр/	1	**0,5**
4.3	Самостоятельная работа /Ср/	1	**12**
4.4	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	1	**4**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:
Общие теоретические основы информатики
1. Что такое информация, кодирование, аналоговая и цифровая обработка.
2. Место информатики среди других наук.
3. Информационные ресурсы общества как экономическая категория.
4. История, перспективы и темпы развития информационных компьютерных систем.
5. Архитектура ЭВМ, аппаратные и программные средства.
6. Оценка производительности компьютерной системы, классификация ЭВМ.
7. Сбор, обработка и передача данных на основе использования ЭВМ.
8. Современный компьютер, как совокупность аппаратуры и программных средств.
9. Центральный процессор, оперативная память, системная магистраль, внешние устройства (магнитная память, устройства ввода/вывода).
10. Операционные системы на PC (DOS, Windows *, Linux, Mac-OS и др.).
11. Пользовательские интерфейсы: командная строка, меню, графический интерфейс пользователя, программы-оболочки.

Основы работы с прикладными программами общего назначения
1. Основы использования прикладных программ общего назначения.
2. Знакомство с программой Word.
3. Получение справочной информации.
4. Создание документа.
5. Просмотр текста в окне. Выделение фрагмента текста. Отмена выполненной операции.
6. Копирование фрагмента текста. Поиск и замена фрагментов текста.
7. Сохранение документов в файле.
8. Формирование документов.
9. Подготовка документов к печати.
10. Работа с таблицами в Word. Создание таблицы с помощью Word.
11. Мастер создания документов. Колонтитулы, объединение документов.
12. Графическое оформление текста. Оформление документа с помощью WordArt.
13. Редактирование формул. Microsoft Equation.
14. Создание макроса. Кнопка вызова макроса. Применение макросов.
15. Работа с шаблоном. Создание деловых бумаг. Создание делового письма.
16. Создание сносок. Использование закладок и ссылок.
17. Редактирование рабочих листов Excel.
18. Форматирование данных в Excel.
19. Ввод данных и работа с формулами. Форматирование введенных данных.
20. Создание диаграмм. Взаимное изменение элементов.
21. Вставка свободного текста и графики.
22. Вычисление формул и функций.
23. Поиск с помощью автофильтра. Поиск при расширенной фильтрации.
24. Создание простейших макросов. Запуск макросов на выполнение.
25. Импорт внешних данных.
26. Основные принципы работы с Access. Ознакомление с базой данных.
27. Модификация форм в Access.
28. Создание командных кнопок.
29. Создание вычислительных полей.
30. Создание отчетов в Access.
31. Работа с мастером отчетов.
32. Мастер для создания базы данных.
33. Импорт данных из текстового файла.
34. Создание стандартной презентации.
35. Изменение дизайна презентации. Демонстрация презентации.
36. Автоматическая демонстрация в Power Point.
37. Планирование и создание Web-сайта.
38. Создание Web-сайта при помощи мастера.
39. Создание и импортирование Web-сайта.
40. Создание Web-сайта при помощи шаблона.
41. Применение темы к отдельной Web-странице или ко всему Web-сайту.
42. Баннер. Счетчик посещений.
43. Форматирование Web-страниц.
44. Вставка графических изображений на Web-страницу. Использование Clip Art Gallery.
45. Редактирование изображений на Web-странице.
46. Добавление фонового звука. Вставка видеоклипа.
47. Публикация Web-сайта его поддержка и усовершенствование.

Основы обработки растровых и векторных изображений и элементы компьютерного дизайна
1. Что означает разрешение изображения? В каких единицах измеряется разрешение?
2. Какие действия возможны со слоями?

3. Чем отличается фоновый слой от обычных слоев?
4. В каких случаях удобно использовать слой-маску?
5. С помощью каких средств в Photoshop можно увеличить резкость изображения?
6. В чем отличие векторной и растровой графики?
7. Для чего рекомендуется переводить текст в кривые?
8. В какой цветовой модели по умолчанию работает Corel DRAW?
9. Что позволяет сделать система управления цветом в Corel DRAW?
10. Какой вид заливки имеет контур?
11. Вы используете градиентную заливку/ печатать собираетесь с высокой линиатурой.
12. Для чего нужны слои в Corel DRAW? Чем они отличаются от слоев в Photoshop?
13. Каким образом изменить форму растровых изображений?
14. Можно ли поместить полупрозрачное растровое изображение? Если можно, объясните, как.
15. Как преобразовать векторное изображение в растровое и наоборот?

Основы работы в компьютерных сетях и информационная безопасность
1. Интерфейс почтового клиента Microsoft Outlook Express.
2. Отправка и получение сообщений.
3. Решение проблем с кодировкой русских символов.
4. Работа с почтовыми вложениями.
5. Этикет и соглашения электронной почты.
6. Настройка параметров интерфейса Internet Explorer.
7. Средства ускоренной загрузки Web-страниц. Поиск информации в WWW.
8. Защита от удаленного администрирования. Защита от «троянских» программ.
9. Защита от активных вирусов. Средства защиты данных.
10. Шифрование данных и криптография. Электронная подпись.
11. Правовые аспекты Интернета.
12. Угрозы безопасности информации и их классификация.
13. Законодательные и иные правовые акты РФ в системе органов обеспечения ИБ в РФ.
14. Административно-правовая и уголовная ответственность в информационной сфере.
15. Защита от несанкционированного вмешательства в информационные процессы.
16. Специфика обработки конфиденциальной информации в компьютерных системах.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Текущий контроль успеваемости осуществляется на основе выполнения студентами контрольных работ, а также проведением контрольных занятий в форме тестирования или экспресс-опросов по пройденному материалу с использованием оценочных средств, предусмотренных настоящей программой.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Нормативно-правовые акты:
1. О государственной тайне : Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. N 5485-I (с изменениями и дополнениями). — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2481/ (дата обращения 12.05.2025).
2. Об информации, информатизации и защите информации : Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ (с изменениями и дополнениями). — URL: http://base.garant.ru/12148555/ (дата обращения 12.05.2025).

Основная литература:
1. Завгородний, В. И. Информатика для экономистов : Учебник для бакалавров / В. П. Поляков, Н. Н. Голубева, В. И. Завгородний; Под ред. В. П. Полякова. – Москва : Юрайт, 2013. – 524 с.
2. Королев, Л. Н., Миков, А. И. Информатика : Введение в компьютерные науки : Учебник / Л. Королев, А. Миков. – Москва : Высшая школа, Абрис, 2012. – 367 с.
3. Симонович, С. В. Информатика : Базовый курс / С. Симонович. – Санкт-Петербург : Питер, 2013. – 637 с.
4. Фараонов, А. Е. Основы информационной безопасности при работе на компьютере / А. Е. Фараонов. – Москва : ИНТУИТ, 2011. – 157 с.

Дополнительная литература:
1. Бэйн, С. Эффективная работа : CorelDraw 11 / С. Брейн. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 768 с.
2. Бройдо, В. Л., Ильина, О. П. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : Учебник для вузов / В. Бройдо, О. Ильина. – Санкт-Петербург : Питер, 2011. – 560 с.
3. Герасименко, В. А., Малюк, А. А. Основы защиты информации / В. А. Герасименко, А. А. Малюк. — Москва : Инкомбук, 1997. — 375 с.
4. Горнец, Н. Н. Организация ЭВМ и систем : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н. Н. Горнец, А. Г. Рощин, В. В. Соломенцев. — Москва : Издательский центр «Академия», 2008. – 315 с.
5. Куправа, Т. А. EXCEL : Практическое руководство / Т. Куправа. – Москва : Диалог-МИФИ, 2004. – 242 с.
6. Нестеров, С. А. Информационная безопасность и защита информации: Учебное пособие / С. А. Нестеров. – Санкт-Петербург : Изд-во Политехн. ун-та, 2009. – 126 с.
7. Орлов, С. А., Цилькер, Б. Я. Организация ЭВМ и систем : учебник для вузов / С. Орлов, Б. Цилькер. – Санкт-Петербург : Питер, 2011. – 688 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
1. Официальный сайт журнала «Информационные технологии». – URL: http://www.novtex.ru/IT/ (дата обращения 12.05.2025).
2. Официальный сайт издательства «Образование и Информатика». – URL: http://infojournal.ru (дата обращения 12.05.2025).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

Для успешного и полного освоения дисциплины «Информатика» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников по проблематике активного применения информационных технологий в социально-культурной области.
Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения в продюсерской деятельности является постоянное соотнесение изучаемых методов и алгоритмов применения информационных технологий с проблемами конкретных творческих организаций, в которых они возникают.

В самостоятельную работу студента по дисциплине входит:
- изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе;
- выполнение домашних заданий, поручаемых преподавателем в ходе изучения дисциплины;
- подготовка к процедурам текущего контроля и промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа студентов обеспечивается следующими учебно-методическими материалами:
- списки основной и дополнительной литературы, опубликованные в настоящей программе;
- выборка вопросов к проведению контрольных занятий из фонда оценочных средств, которая выдается студентам не позднее, чем за неделю до проведения контрольного занятия.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Скульптура

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра сценографии и технологии театра кукол**

Учебный план 2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **10 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	360	Виды контроля на курсах:
в том числе:		зачет 1,2
		экзамен 3
аудиторные занятия	26	
самостоятельная	317	
часов на контроль	17	

Программу составил(и):

б/с, старший преподаватель Хромых Александр Евгеньевич

член Союза художников России, доцент Шумара Ирина Мордуховна

член Союза художников Росс, старший преподаватель Харатян Тигран Николаевич

Рабочая программа дисциплины

Скульптура

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 театра кукол (Черевков) ЗАО.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра сценографии и технологии театра кукол

Срок действия программы: 2025-2030 уч.гг.

Зав. кафедрой Алексеев Александр Борисович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Основной целью курса “Скульптура” является подготовка студента к самостоятельной практической деятельности в качестве художника – технолога театра кукол, умению выполнять все скульптурные работы по авторскому проекту сценического оформления спектакля в театре кукол (лепка головок кукол, маски, бутафория, лепные декорации).
2	Задачи дисциплины – научить студентов самостоятельно работать с пластикой, воспитать художественный вкус, развить воображение, научиться применять свои знания и умение на практике в театральной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Освоение дисциплины «Скульптура» опирается на материал дисциплин «Композиция театральной куклы», «Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы», «Рисунок и живопись».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы
2	Композиция театральной куклы
3	Рисунок и живопись
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ПК-7: Способен ориентироваться в истории, теории и технологии сценического оформления спектакля любых систем кукол
ПК-7.1: Использует знания истории творческого наследия мастеров сценического оформления кукольного спектакля
ПК-7.2: Анализирует сценическое оформление, опираясь на знания истории театрального искусства и истории театра кукол
ПК-7.3: Ориентируется в современном российском и мировом театральном процессе

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	- основополагающие стили в скульптуре: Древняя Греция, Готика, Ренессанс, Барокко и их развитие в современности;
3.1.2	- рельефа (барельефа);
3.1.3	- скульптурного портрета;
3.1.4	- скульптурной фигуры человека;
3.1.5	- анималистического искусства.
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- работать в различных пластических материалах (глина, пластилин, дерево, гипс, металл)
3.2.2	- применять на практике понятия и приемы, получаемые в процессе обучения
3.2.3	- выполнять предложенный объем работы в определенные сроки
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- освоить методы создания головок кукол, маски для живого плана
3.3.2	- приобрести практические навыки в создании, барельефа, объемных лепных декораций

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Курс**	**Часов**
	Раздел 1. Общее понятий стилей в скульптуре. Понятие «пластика» в рельефе		
1.1	Изучение стилей в скульптуре. Глина. Пластилин. /Пр/	1	**1**
1.2	Лепка складок ткани в стиле рельефа. Глина. /Пр/	1	**3**
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	1	**12**
	Раздел 2. Этюды фигур человека и животных		
2.1	Этюды фигуры человека. Выявление пластических характеристик модели. Глина. /Пр/	1	**2**
2.2	Самостоятельная работа /Ср/	1	**24**
2.3	Этюды фигуры животных. На основе зарисовок с натуры. Глина. Пластилин. /Пр/	1	**2**
2.4	Самостоятельная работа /Ср/	1	**24**
2.5	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	1	**4**
	Раздел 3. Лепка скульптурных образцов (кисть руки, стопа ноги, ухо, глаз, нос)		
3.1	Лепка скульптурных образцов (ухо, глаз, нос). Копии классических образцов с целью изучения пропорций, пластических особенностей. Глина. /Пр/	2	**2**
3.2	Самостоятельная работа /Ср/	2	**48**
3.3	Лепка скульптурных образцов (кисть руки, стопа ноги). Копии классических образцов с целью изучения пластических и анатомических характеристик. Глина, пластилин. /Пр/	2	**2**
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	2	**36**
	Раздел 4. Лепка черепа и головы		
4.1	Лепка черепа с натуры. Глина. /Пр/	2	**2**
4.2	Лепка головы с классических образцов. Глина, пластилин. /Пр/	2	**2**
4.3	Самостоятельная работа /Ср/	2	**48**
4.4	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	2	**4**
	Раздел 5. Лепка обнаженной модели. Этюды фигур в движении		
5.1	Лепка обнаженной модели. Длительная постановка. Пластилин. /Пр/	3	**2**
5.2	Этюды фигур в движении. Короткие постановки. Глина. /Пр/	3	**2**
5.3	Самостоятельная работа /Ср/	3	**60**
	Раздел 6. Скульптурный портрет		
6.1	Скульптурный портрет с живой модели. Длительная постановка, выявление индивидуальных характеристик модели. Глина. /Пр/	3	**6**
6.2	Самостоятельная работа /Ср/	3	**65**
6.3	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	3	**9**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

как набирать рельеф на плоскости по всем параметрам (ширина, высота, глубина)?
как создавать рельеф с натуры?
как переводить фигуры человека из плоскости листа в объем?
как создать фигуру животного в объеме?
как сделать зарисовки кистей рук в разных положениях, затем на основе этих зарисовок вылепить из пластилина кисти рук в разных позах?
как создавать цельную, единую коробку головы?
как определять форму головы по параметрам высоты и объема, изучает особенности головы в профиль, связанные с величиной лицевого угла?
как работать над длительной постановкой обнаженной модели?

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

В связи с практическим характером курса «Скульптура» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки заданий, полученных в ходе аудиторных занятий.

Заочная форма обучения:
На зачет на 1 курсе выносится выполнение копии маски Дианы, головы живой (этюд), копии гипсовой головы (материал глина); выполнение драпировки в рельефе, копии кисти Давида, этюда живой головы (материал глина).
На зачет на 2 курсе выносится выполнение копии стопы Геракла, копии частей головы Давида (материал глина); выполнение этюда фигуры сидящей, копии торса Венеры (материал глина).
На экзамен на 3 курсе выносится выполнение этюда фигуры в драпировке, фигуры стоящей обнаженной (материал глина).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:
1. Шмидт, Е. Пергамский алтарь. — Лейпциг, 1962.
2. Синайский, В.Ф. Римский портрет. — Л., 1960.
3. Химик, И.А. Художественная культура первобытного общества. Хрестоматия. — СПб, 1994.
4. Громыко, А. Маски и скульптура Тропической Африки. — М., 1995.
6. Акимов, Н.П. Не только о театре. — Л.—М., 1966.
7. Эренбург, И. Япония, Греция, Индия. — М., 1960.
8. Колпинский, Ю.Д. Советская скульптура. — М., 1957.
9. Брук, П. Пустое пространство. — М., 1976.
10. Голдовский, Б.П. Куклы: Энциклопедия. — М., 2004.
11. Образцов, С.В. Моя профессия. — М., 1980.
12. Симонович-Ефимова, Н. Записки петрушечника. — Л., 1980.
13. Смирнова, Н.И. Советский театр кукол. 1918 – 1932. — М., 1963.
14. Советов, В.М. Театральные куклы. Технология изготовления. — СПб, 2003.
15. Сперанский, Е.В., Луцкая, Е. Художник Борис Тузлуков. — М., 1984.
16. Лантери, Э. Лепка. — М., 1963.
17. Русская скульптура в дереве. 20 век. Альманах. — СПб, 2001.
18. Свобода, Н. Словарь античной культуры. — Прага, 1974.

Дополнительная литература:
1. Власова, О.Г. Пермская деревянная скульптура. — Пермь, 2003.
2. В профессиональной школе кукольника. Сборники ЛГИТМиК. — 1979, 1985, 1987.
3. Власов, В.Г. Иллюстрированный художественный словарь. — СПб, 1993.
4. Ефимов, И. Об искусстве и художниках. — М., 1977.
5. Мириманов, В.Б. Искусство тропической Африки. — М., 1986.
6. Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2-х т. — М., 1980.
7. Перетц, В.Н. Кукольный театр на Руси. Исторический очерк. — М., 1998.
8. Пави, П. Словарь театра. — М., 1991.
9. Полякова, О., Файнштейн, Ф. Решение сценического пространства: Спектакли ГАЦТК под рук. С.В. Образцова. — М., 1988.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины
1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 02.09.2025).
2. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.stdrf.ru/ (дата обращения: 02.09.2025).
3. Официальный сайт Международного Союза кукольных театров. [Электронный ресурс]. URL: http://www.unima.org/ (дата обращения: 02.09.2025).
4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sptl.spb.ru/ (дата обращения: 02.09.2025).
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 02.09.2025).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, а также поиск и подбор материалов необходимых для практического выполнения заданий (по материалам музейных коллекций и библиографическим источникам).
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Скульптура» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению материалов музейных коллекций, перечня основной и дополнительной литературы.
Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала, примеров ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику студенты.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Сценографическая композиция в театре кукол

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра сценографии и технологии театра кукол**

Учебный план 2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **12 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	432	Виды контроля на курсах:
в том числе:		зачет 2
		экзамен 3,4
аудиторные занятия	36	
самостоятельная	374	
часов на контроль	22	

Программу составил(и):

б/с, доцент, заведующий кафедрой Алексеев Александр Борисович

Рабочая программа дисциплины

Сценографическая композиция в театре кукол

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 театра кукол (Черевков) ЗАО.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра сценографии и технологии театра кукол

Срок действия программы: 2025-2030 уч.гг.

Зав. кафедрой Алексеев Алесандр Борисович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Целью курса является подготовка высококвалифицированного специалиста - художника - технолога театра кукол, отвечающего современным отечественным и мировым художественным и эстетическим направлениям искусства театра кукол и способного стать подлинным соавтором с режиссером и художником - постановщиком в создании спектакля.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Дисциплина «Сценографическая композиция в театре кукол» тесно связана с дисциплиной «Композиция театральной куклы», составляя ведущий блок профессиональной подготовки выпускника в цикле специальных дисциплин. Освоение дисциплины «Сценографическая композиция в театре кукол» опирается на материал дисциплин «Композиция театральной куклы», «Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы», «Технология художественного оформления спектакля», «Скульптура».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Скульптура
2	Рисунок и живопись
3	Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы
4	Технология художественного оформления спектакля
5	Композиция театральной куклы
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
ПК-7: Способен ориентироваться в истории, теории и технологии сценического оформления спектакля любых систем кукол
ПК-7.1: Использует знания истории творческого наследия мастеров сценического оформления кукольного спектакля
ПК-7.2: Анализирует сценическое оформление, опираясь на знания истории театрального искусства и истории театра кукол
ПК-7.3: Ориентируется в современном российском и мировом театральном процессе
ПК-8: Способен использовать новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов в технологических разработках театральной куклы и декораций
ПК-8.1: Ориентируется в истории развития сцены, сценической техники и технологии в театре кукол
ПК-8.2: 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-8.3: Владеет навыком поиска актуальной информации о применении новых технологий в соответствующей профессиональной области
ПКО-1: Способен к воплощению и реализации внешней художественной формы авторского проекта спектакля или его компонентов
ПКО-1.1: Планирует этапы воплощения и реализации составляющих внешней художественной формы авторского проекта кукольного спектакля (концерта, представления концертных и цирковых номеров с куклами), 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 кукольного спектакля
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 или его компонентов, составленного ответственным за него лицом (в соответствии со специализацией – художником-постановщиком, режиссёром-постановщиком) профессиональной организации исполнительских искусств (в соответствии со специализацией)
ПКО-2.1: Использует знания всех составляющих комплекса документации технического воплощения и реализации проекта кукольного спектакля 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 театра кукол
ПКО-5.3: Понимает специфику эксплуатации составляющих внешней художественной формы авторского проекта спектакля театра кукол
ПКО-5.4: Определяет текущее состояние комплекса оформления спектакля театра кукол

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	- способы подбора изобразительного и документального материала;
3.1.2	- приемы совмещения декорации с куклой и создания единой пластической картины спектакля;
3.1.3	- взаимодействие изобразительных и технических средств в кукольном спектакле.
3.2	**Уметь:**
3.2.1	-воплощать сценографию спектакля в театре кукол с применением кукол разного размера;
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- по воплощению внешней художественной формы спектакля в театре кукол в соответствии с замыслом и авторским проектом художника-постановщика
3.3.2	- творческого характера своей технологической работы при реализации художественных проектов в театре кукол

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Курс**	**Часов**
	Раздел 1. «Звериный» театр» как основа мышления кукольника		
1.1	Кукольные спектакли и анимационные фильмы. Художественный язык, понятие стиля. Различие мультфильмов и кукольных спектаклей. /Пр/	1	**2**
1.2	Сказка - основа драматургии театра кукол. Животные – одни из основных персонажей сказок. Студенты должны познакомиться с традиционной культурой разных стран в сфере изображения животных и научиться, на основе этого создавать сказочные персонажи в соответствующем стиле. Басня как художественный приём. Студенты выполняют задания на зарисовки людей и животных. Черты психологии человека в животном. Сценографическое решение как среда обитания персонажей. Возможности и своеобразие различных видов театра кукол, используемые /Пр/	1	**2**
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	1	**68**
	Раздел 2. Европейский театр		
2.1	Шекспировский театр. Шекспировский театр как обобщение опыта европейского театра. Искусство средневековья и Возрождения. Художественные стили, понятие лубка, китча и примитива в спектакле. Маски как элемент театра. Художественный язык народного театра. Студенты разрабатывают сценографию спектакля по одной из пьес В. Шекспира. /Пр/	2	**2**
2.2	Создание спектакля в стиле «Рококо». Литературные и драматургические источники – Г. Андерсен, Ш. Перро и др. Приём стилизации человеческой фигуры и композиция кукол в соответствии с ним. Использование архитектурного стиля в решении спектакля. /Пр/	2	**2**
2.3	Стиль «Бидермейер». Искусство Германии первой половины XIX века. «Мещанский театр», поэтизация мира вещей. Предмет как выразительное средство театра кукол. /Пр/	2	**2**
2.4	Самостоятельная работа /Ср/	2	**64**
	Раздел 3. Театр Востока		
3.1	Арабский Восток. «Тысяча и одна ночь». Искусство арабского Востока наиболее адекватно специфике преподавания сценографии театра кукол. Особенности цветового решения. Символика и мистика архаического искусства. «Карагёз» - традиционный театр арабского Востока. /Пр/	2	**3**
3.2	Япония. «Хэйан». Искусство Японии как наиболее близкое специфике художественного языка театра кукол. «Хэйан» - источник знаковости и символики древнего японского искусства. Различные виды японского театра. Стиль жизни и изобразительный стиль. Стилизация как форма художественного языка. /Пр/	2	**3**
3.3	Самостоятельная работа /Ср/	2	**64**
3.4	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	2	**4**
	Раздел 4. Традиционное русское искусство. «Русский китч»		
4.1	Стилизация русского базара. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. Центры народных промыслов (стилизация Абрамцева). Театр кукол на Руси. /Пр/	3	**4**
4.2	Эстетические категории китча. Скульптура в народной культуре: обрядовая кукла, игрушка. Народные и литературные сказки (С. Аксаков, Б. Шергин и др.). /Пр/	3	**4**
4.3	Самостоятельная работа /Ср/	3	**127**
	Раздел 5. Экзотика и фантастика в театре кукол		
5.1	Э. Т. Гофман. Мировоззрение и система образов Э. Гофмана как основа мистико-фантастического мышления Новой Европы. Разработка спектакля. /Пр/	4	**3**

5.2	Африканское искусство. Маска как выразительное средство театра кукол. Маски Африки. Стили скульптуры Центральной Африки. Сказки Тотуолы как наиболее специфический литературный источник. Разработка спектакля. Создание спектакля с использованием особенностей жанра. /Пр/	4	**3**
5.3	Самостоятельная работа /Ср/	4	**24**
	Раздел 6. Создание спектакля для большой сцены		
6.1	Художественные и технологические особенности. Ширма, конструкции стоек и мольбертов. Выход живого плана и связь его со стилем кукол. Костюмы живых актеров в одежде кукол. Задачи фактуры и кроя. /Пр/	4	**3**
6.2	Спектакль для взрослых. При подготовке к работам по большим темам и разделам студентам даются задания на психологические наброски, этюды на настроения, кратковременные задания на иллюстрацию, клаузуры по стилю костюма и шарж на костюм. /Пр/	4	**3**
6.3	Самостоятельная работа /Ср/	4	**27**
6.4	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	4	**9**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

не предусмотрены

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

В связи с практическим характером курса «Сценографическая композиция в театре кукол» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки заданий, полученных в ходе практических занятий. Зачеты и экзамен по всему курсу проводятся в форме обходов с предоставлением работ студента, характеризующих освоение им курса в соответствии с задачами курса и требованиями к уровню освоения его содержания.

Заочная форма обучения:
На зачет на 1 курсе выносится: выполнение эскизов декораций, изготовление макета (тема «Звериный спектакль»); выполнение эскизов декораций, изготовление макета (стиль «Готика»); выполнение эскизов декораций, изготовление макета (стиль «Барокко»).
На экзамен на 3 курсе выносится: выполнение эскизов декораций, изготовление макета (тема «Япония».); выполнение эскизов декораций, изготовление макета (тема «Восток».)
На экзамен на 4 курсе выносится: выполнение эскизов декораций, изготовление макета (тема «Африка»); выполнение эскизов сложной эстрадной куклы (тема «Цирк на сцене»).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:
1. Акимов, Н. П. Театральное наследие: в 2 т. — Л., 1978.
2. Акимов, Н. П. Не только о театре. — Л.¬—М., 1966.
3. Брехт, Б. О театре. Т.5, кн.2. — М., 1965.
4. Брук, П. Пустое пространство. — М., 1976.
5. Голдовский, Б. П. Куклы: Энциклопедия. — М., 2004.
6. Королёв, М. М. Искусство театра кукол: Основы теории. — Л., 1973.
7. Михайлова, А. А. Мейерхольд и художники. — М., 1995.
8. Михайлова, А. А. Образ спектакля. — М., 1978.
9. Некрылова, А. Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. — Л., 1988.
10. Образцов, С. В. Моя профессия. — М., 1980.
11. Симонович-Ефимова, Н. Записки петрушечника. — Л., 1980.
12. Смирнова, Н. И. Советский театр кукол. 1918 – 1932. — М., 1963.
13. Советов, В. М. Театральные куклы. Технология изготовления. — СПб, 2003.
14. Сперанский, Е. В., Луцкая, Е. Художник Борис Тузлуков. — М., 1984.
15. Чесснер, Дж. Форма и идея в современном театре. — М., 1959.
16. Чернова, А. Все краски мира, кроме желтой: опыт пластической характеристики персонажа у Шекспира. — М., 1987.
17. Френкель. Пластика сценического пространства. — К., 1987.

Дополнительная литература:
1. Анарина, Н. Г. Японский театр Но. — М, 1984.
2. В профессиональной школе кукольника. Сборники ЛГИТМиК. — 1979, 1985, 1987.
3. Власов, В. Г. Иллюстрированный художественный словарь. — СПб, 1993.
4. Громыко, А. Маски и скульптура Тропической Африки. — М., 1995.

5. Гундзи, М. Японский театр Кабуки. — М., 1969.
6. Ефимов, И. Об искусстве и художниках. —М., 1977.
7. Кужель, Ю. Л. Театр Дзёрури. — М., 1993.
8. Мириманов, В. Б. Искусство тропической Африки. — М., 1986.
9. Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2-х т. — М., 1980.
10. Образцов, С. В. Театр китайского народа. — М., 1957.
11. Перетц, В. Н. Кукольный театр на Руси. Исторический очерк. — М., 1998.
12. Пави, П. Словарь театра. — М., 1991.
13. Полякова, О., Файнштейн, Ф. Решение сценического пространства: Спектакли ГАЦТК под рук. С.В.Образцова. — М., 1988.
14. Соломоник, И. Н. Традиционный театр кукол Востока. Основные виды театра объемных форм. — М., 1992.
15. Что же такое театр кукол? Сборники. — М., 1980, 1990.
16. Эренбург, И. Япония, Греция, Индия. — М., 1960.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 02.09.2025).
2. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.stdrf.ru/ (дата обращения: 02.09.2025).
3. Официальный сайт Международного Союза кукольных театров. [Электронный ресурс]. URL: http://www.unima.org/ (дата обращения: 02.09.2025).
4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sptl.spb.ru/ (дата обращения: 02.09.2025).
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 02.09.2025).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:
- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, а также поиск и подбор материалов необходимых для практического выполнения заданий (по материалам музейных коллекций и библиографическим источникам).
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Сценографическая композиция в театре кукол» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению перечня основной и дополнительной литературы.
Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала, примеров ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику студенты.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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 2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному	72	Виды контроля на курсах:
в том числе:		экзамен 1
аудиторные занятия	8	
самостоятельная	55	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

б/с, старший 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:

2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театральной техники и технологии

Срок действия программы: 2025-2030 уч.гг.

Зав. кафедрой Мираков Эдуард Гариевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель данного курса – освоение будущими художниками-технологами театра кукол 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 художественного оформления спектакля
2	Технология художественно-светового оформления спектакля
3	Технология производства в театре кукол
4	Технология создания костюма театральной куклы

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
ПК-8: Способен использовать новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов в технологических разработках театральной куклы и декораций
ПК-8.1: Ориентируется в истории развития сцены, сценической техники и технологии в театре кукол
Ориентируется в истории развития сцены, сценической техники и технологии в области материаловедения
ПК-8.2: 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-8.3: 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
ПКО-1: Способен к воплощению и реализации внешней художественной формы авторского проекта спектакля или его компонентов
ПКО-1.1: Планирует этапы воплощения и реализации составляющих внешней художественной формы авторского проекта кукольного спектакля (концерта, представления концертных и цирковых номеров с куклами), 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 кукольного спектакля
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 или его компонентов, составленного ответственным за него лицом (в соответствии со специализацией – художником-постановщиком, режиссёром-постановщиком) профессиональной организации исполнительских искусств (в соответствии со специализацией)
ПКО-2.1: Использует знания всех составляющих комплекса документации технического воплощения и реализации проекта кукольного спектакля и их особенности в соответствующей области профессиональной деятельности
Использует знания всех составляющих комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (концерна, 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 театра кукол
Понимает специфику организации производства составляющих внешней художественной формы спектакля (концерта, спектакля) в соответствии с профессиональной деятельностью в области материаловедения
ПКО-5.3: Понимает специфику эксплуатации составляющих внешней художественной формы авторского проекта спектакля театра кукол
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 театра кукол
Определяет текущее состояние комплекса оформления спектакля (концерта, представления) в соответствии с профессиональной деятельностью 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;
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- Использовать в своей работе новейшие достижения в области театрально-постановочной техники, технологии и новых материалов;
3.2.2	- Творчески применять полученные знания при решении конкретных художественно-технических задач;
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**	**Курс**	**Часов**
	Раздел 1. Введение		
1.1	Предмет и задачи курса. /Пр/	1	**1**
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	1	**4**
	Раздел 2. Материалы и области их применения в театральном производстве		
2.1	Основные и вспомогательные материалы. /Пр/	1	**1**
2.2	Вспомогательные материалы. /Пр/	1	**1**
2.3	Нетканные материалы, технические ткани. /Пр/	1	**1**
2.4	Театральные ткани. /Пр/	1	**1**
2.5	Фурнитура и декор. /Пр/	1	**1**
2.6	Красители и особенности их использования. /Пр/	1	**1**
2.7	Обработка тканей. /Пр/	1	**1**
2.8	Самостоятельная работа /Ср/	1	**51**
2.9	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	1	**9**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену:
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: 02.08.2025).
2. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rosmintrud.ru/ (дата обращения: 02.08.2025).
3. ДОКА центр. Генеральный подрядчик по сценическим технологиям. [Электронный ресурс]. URL: http://www.doka.ru/ (дата обращения: 02.08.2025).
4. Информационный портал «Охрана труда. Техника безопасности». [Электронный ресурс]. URL: http://www.tehbez.ru/ (дата обращения: 02.08.2025).
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 02.09.2025).

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, стальки 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).

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Грим и постиж в театре кукол

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра сценографии и технологии театра кукол**

Учебный план 2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля на курсах:
в том числе:		зачет 4
аудиторные занятия	6	
самостоятельная	62	
часов на контроль	4	

Программу составил(и):
б/с, доцент Важинская Елена Владимировна

Рабочая программа дисциплины
Грим и постиж в театре кукол

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 театра кукол (Черевков) ЗАО.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра сценографии и технологии театра кукол

Срок действия программы: 2025-2030 уч.гг.
Зав. кафедрой Алексеев Александр Борисович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Ознакомление с основами театрального грима и постижа в драматическом театре позволит будущим специалистам более глубоко понять и освоить специфику театра кукол. Освоение способов воплощения художественных замыслов художников постановщиков. Приобретение навыков исполнительского мастерства.
2	Задачи: освоение способов и технологий при создании париков кукол и "живого плана" в области создания материальной части спектакля в театре кукол или иной организации исполнительских искусств, таких как эстрадный жанр или цирковое представление; дать художникам театра кукол знания по основам театрального грима в драматическом театре и освоение техник и технологий грима театральной куклы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Освоение дисциплины «Грим и постиж в театре кукол» методически связано с дисциплиной «Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы». Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «Композиция театральной куклы», «Сценографическая композиция спектакля театра кукол», а также связана с «Историей костюма», «Технологией создания театральной куклы», «Технологией создания костюма театральной куклы», «Скульптурой», «Рисунком и живописью» и «Технологией художественного оформления спектакля».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Аксессуары
2	История костюма
3	История русского ИЗО
4	Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы
5	Рисунок и живопись
6	Технология художественного оформления спектакля
7	Скульптура
8	Композиция театральной куклы
9	Сценографическая композиция в театре кукол
10	Технология создания костюма театральной куклы
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
ПК-7: Способен ориентироваться в истории, теории и технологии сценического оформления спектакля любых систем кукол
ПК-7.1: Использует знания истории творческого наследия мастеров сценического оформления кукольного спектакля
ПК-7.2: Анализирует сценическое оформление, опираясь на знания истории театрального искусства и истории театра кукол
ПК-7.3: Ориентируется в современном российском и мировом театральном процессе
ПКО-1: Способен к воплощению и реализации внешней художественной формы авторского проекта спектакля или его компонентов
ПКО-1.1: Планирует этапы воплощения и реализации составляющих внешней художественной формы авторского проекта кукольного спектакля (концерта, представления концертных и цирковых номеров с куклами), 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 кукольного спектакля
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	виды и формы технического оснащения театров кукол в историческом развитии; специфику требований к зданию театра кукол; технологические особенности различных видов театров кукол (ширма, марионеточный театр и другие) при разработке сценической конструкции в соответствии с пластическим образом спектакля; современные принципы технического оборудования профессиональных театров кукол; технологию художественно-светового оформления спектакля в театре кукол; методы расчета элементов театральных конструкций на прочность, жесткость и устойчивость; историю материальной культуры и быта; анатомию человека в объеме, необходимом для реализации проектов в театре кукол; все существующие системы театральных кукол
3.2	**Уметь:**
3.2.1	разработать самостоятельно и(или)с привлечением специалистов (консультантов)полный комплекс документации технического проекта сценического воплощения художественного замысла спектакля в театре кукол, используя при этом новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов; творчески применять полученные знания при решении конкретных практических задач по проектированию театральных конструкций; работать со справочной и специальной технической литературой; самостоятельно разбираться в направлениях и концепциях современной художественной жизни в развитии искусства театра кукол; изготавливать куклы любых систем, учитывая при этом задачи постижа и костюма, эстетику ансамбля кукол; выполнять чертежи, соответствующие определенной системе кукол; самостоятельно решать технические вопросы связанные с механизацией куклы; выполнять все скульптурные работы по авторскому проекту сценического оформления спектакля художника - постановщика театра кукол (головки кукол, маски, бутафория, декорации); работать в различных пластических материалах (глина, пластилин, дерево, гипс, металл); подробно разработать и выполнить художественно-техническое задание по механике кукол в соответствии с замыслом режиссера; самостоятельно составлять художественно-технологическую документацию спектакля, выпускаемого в театре кукол; проводить монтировочные репетиции; работать в творческом сотрудничестве с художником-постановщиком, художником-скульптором, художником по свету, другими создателями спектакля; руководить подразделениями театра кукол, изготавливающими материальное оформление спектаклей, а также обеспечивающими материально-технические условия их проведения, контролируя при этом соблюдение работниками правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности
3.3	**Владеть:**
3.3.1	технологиями изготовления вещественного оформления спектакля в театре кукол, обеспечивающими полноценную реализацию авторского проекта художника-постановщика; практическими навыками создания головок кукол, масок для живого плана, барельефов, объемных лепных декораций; технологиями макетирования (предметного и компьютерного); теорией и практикой расчета театральных конструкций

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Курс**	**Часов**
	Раздел 1. Грим. Основные сведения о гриме		
1.1	Из истории грима и косметики. Грим и жанр. Роль грима в создании сценического образа. /Пр/	4	**0,5**
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	4	**9**
	Раздел 2. Грим в театре кукол		
2.1	Грим актеров "живого" плана. /Пр/	4	**0,5**
2.2	Грим театральной куклы и театральной маски. /Пр/	4	**0,5**
2.3	Самостоятельная работа /Ср/	4	**9**
	Раздел 3. Маски театра кукол		
3.1	Крупно-объемные маски. /Пр/	4	**0,25**
3.2	Маски "аплике". /Пр/	4	**0,25**
3.3	Снятие гипсовой маски с лица актера. /Пр/	4	**0,5**
3.4	Крепления масок. /Пр/	4	**0,25**
3.5	Самостоятельная работа /Ср/	4	**12**
	Раздел 4. Постиж		
4.1	Знакомство с оборудованием постижерных мастерских. Основные технологии и инструменты. Парики, бороды, усы. /Пр/	4	**0,5**
4.2	/Ср/	4	**12**
	Раздел 5. Парик в театре кукол		
5.1	Парик на актеров театра кукол. /Пр/	4	**0,5**
5.2	Парик театральной куклы. /Пр/	4	**0,5**
5.3	Самостоятельная работа /Ср/	4	**7**
	Раздел 6. Конструктивные особенности париков театра кукол		
6.1	Конструкции. /Пр/	4	**0,25**
6.2	Крепления. /Пр/	4	**0,25**
6.3	Обработка материалов. Стилистика материалов. Имитация фактур. /Пр/	4	**0,5**
6.4	Монтаж фрагментов. /Пр/	4	**0,25**
6.5	Общий монтаж парика. /Пр/	4	**0,25**
6.6	Крепления. Подгонка на актера. /Пр/	4	**0,25**
6.7	Самостоятельная работа /Ср/	4	**13**
6.8	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	4	**4**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

- умение владеть приемами грима на живом и статичном лице персонажей кукольного представления;
- знание специфики постижерных работ драматического театра в применении к требованиям производства театра кукол;
- умение передать портретную характеристику персонажа с эскиза на объект;

Очная форма обучения:
На зачет в 8 семестре выносится изготовление парика в соответствии с технологиями театральной куклы, несколько вариантов грима театральной куклы на одном скульптурном рельефе головы.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

В связи с практическим характером курса «Грим и постиж в театре кукол» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки заданий, полученных в ходе практических занятий.
На зачете студент предоставляет работы, характеризующие освоение им дисциплины в соответствии с задачами курса и требованиями к уровню освоения его содержания.

Заочная форма обучения:
На зачет на 4 курсе выносится изготовление парика в соответствии с технологиями театральной куклы, несколько вариантов грима театральной куклы на одном скульптурном рельефе головы.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:
1. Ли, Б. Грим для театра, кино и телевидения. — М.: Искусство, 1997.
2. Рагул, Д. Грим. Пособие для техникумов, театральных вузов, студий. — М.: Художетсвенная литература, 1935.
3. Лебединский, П.А., Лачников, В.П. Грим. Энциклопедия сценического самообразования. — 1909.
4. Писаренко, Ю. Хрестоматия актера. Сборник: Мимика, Грим, Прическа, Движение, Речь. Искусство актера. — М.: Теакинопечать, 1930.
5. Сыромятникова, И.С. Технология грима. Практическое пособие. — 1991.
6. Сыромятникова, И.С. Искусство грима и макияжа. — М.: РИПОЛ классик, 2005.

Дополнительная литература:
1. Пармон, Ф.М. Композиция костюма. Одежда, обувь, аксессуары. Учебник для ВУЗов. — М.: Триада Плюс, 2002.
2. Лачников, В.П. Искусство мимики. Энциклопедия сценического самообразования. Издательство журнала «Театр и Искусство», т.1. — 1909.
3. Советов, М. Театральные куклы. (Технология изготовления). — СПб: СПБГАТИ, 2003.
4. Мерцалова, М.Н. Костюм разных времен и народов. — СПб: Академия моды, 2001.
5. Киреева, Е.В. История костюма. — М.: Просвещение, 1970.
6. Захаржевская, Р.В. История костюма. — М.: РИПОЛ классик, 2005.
7. Козлов, Т.В. Основы теории проектирования костюма. — М.: ЛЕГПРОМБЫТИЗДАТ, 1988.
8. Громыко, А. Маски и скульптура Тропической Африки. — М., 1995.
9. Соломоник, И.Н. Традиционный театр кукол Востока. Основные виды театра объемных форм. — М., 1992.
10. Гундзи, М. Японский театр Кабуки. — М, 1969.
11. Френсис Келли, Рендольф Швабе. История костюма и доспехов. От крестоносцев до придворных щеголей. — М.: Центрполиграф, 2007.
12. Кибалова, Л., Гербенова, О., Ламарова, М. Иллюстрированная энциклопедия моды. — Прага: АРТИЯ, 1966.
13. Современная энциклопедия. Аванта +. Мода и стиль. — М.: Аванта+, 2002.
14. Комиссаржевский, Ф.Ф. История костюма. — Минск, 1998.

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: 02.09.2025).
2. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.stdrf.ru/ (дата обращения: 02.09.2025).
3. Официальный сайт Международного Союза кукольных театров. [Электронный ресурс]. URL: http://www.unima.org/ (дата обращения: 02.09.2025).
4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sptl.spb.ru/ (дата обращения: 02.09.2025).
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 02.09.2025).

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

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

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:
- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, а также поиск и подбор материалов необходимых для практического выполнения заданий (по материалам музейных коллекций и библиографическим источникам).
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Грим и постиж в театре кукол» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению материалов музейных коллекций, основной и дополнительной литературы.
Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала, примеров ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику студенты.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Организация производства в театре кукол

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра сценографии и технологии театра кукол**

Учебный план 2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля на курсах:
в том числе:		зачет 4
аудиторные занятия	6	
самостоятельная	62	
часов на контроль	4	

Программу составил(и):
б/с, доцент Черевков Тимофей Васильевич

Рабочая программа дисциплины
Организация производства в театре кукол

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 театра кукол (Черевков) ЗАО.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра сценографии и технологии театра кукол

Срок действия программы: 2025-2030 уч.гг.
Зав. кафедрой Алексеев Александр Борисович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Целью изучения дисциплины является освоение системы изобразительных, выразительных и технических средств преображения пространства как составную часть единого постановочного комплекса в театре кукол.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Освоение дисциплины «Организация производства в театре кукол» опирается на материал дисциплин «Устройство и оборудование сцены», «Технология художественного оформления спектакля», «Расчет театральных конструкций». А также связана с дисциплиной «Технология художественно-светового оформления спектакля».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Устройство и оборудование сцены
2	Технология художественного оформления спектакля
3	Расчет театральных конструкций
4	Технология художественно-светового оформления спектакля
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ПК-8: Способен использовать новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов в технологических разработках театральной куклы и декораций
ПК-8.1: Ориентируется в истории развития сцены, сценической техники и технологии в театре кукол
ПК-8.2: 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-8.3: 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	- все составляющие комплекса документации технического воплощения и реализации проекта спектакля (представления, концерта) художественного
3.1.2	оформления спектакля в театре кукол;
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- разрабатывать документацию технического воплощения и реализации проекта
3.2.2	спектакля (представления, концерта) в театре кукол, самостоятельно и (или) с привлечением специалистов (консультантов);
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- научной терминологией в профессиональной области;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Курс**	**Часов**
	Раздел 1. Структура театра кукол и процесс создания спектакля		
1.1	Административно-управленческие отделы. /Пр/	4	**0,25**
1.2	Художественно-постановочная часть: производственные мастерские, сценические цеха. /Пр/	4	**0,25**
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	4	**9**
	Раздел 2. Этапы работы по выпуску спектакля		
2.1	Разработка всей проектной документации на основе эскизов и макета художника-постановщика. /Пр/	4	**0,5**
2.2	Проведение технического совета. /Пр/	4	**0,25**
2.3	Выдача рабочего задания производственным и сценическим цехам. /Пр/	4	**0,25**
2.4	Составление производственного графика работы мастерских. /Пр/	4	**0,5**
2.5	Соотношение графика выпуска материальной части спектакля с репетиционным процессом. /Пр/	4	**0,25**
2.6	Самостоятельная работа /Ср/	4	**24**
	Раздел 3. Проектная документация		
3.1	Проработка материалов и фактур для декораций, кукол и костюмов. /Пр/	4	**0,25**
3.2	Разработка выездного варианта спектакля. /Пр/	4	**0,25**
3.3	Габаритные чертежи деталей декораций с учётом типа и формы спектакля (ширмовой, планшетный, марионеточный). /Пр/	4	**0,25**
3.4	Разработка одежды сцены для каждого типа спектакля с учётом выездного варианта. /Пр/	4	**0,25**
3.5	Шаблоны и габаритные чертежи кукол, бутафории и реквизита. /Пр/	4	**0,25**
3.6	Опись всех необходимых материалов, используемых в процессе создании спектакля. /Пр/	4	**0,25**
3.7	Паспорт спектакля. /Пр/	4	**0,5**
3.8	Смета спектакля. /Пр/	4	**0,25**
3.9	Самостоятельная работа /Ср/	4	**18**
	Раздел 4. Организация производства театра кукол		
4.1	Изучение планирования технологий производства. /Пр/	4	**0,5**
4.2	Взаимодействие производственных цехов. /Пр/	4	**0,5**
4.3	Организация и наладка производства по изготовлению декорационного оформления спектакля. /Пр/	4	**0,5**
4.4	Самостоятельная работа /Ср/	4	**11**
4.5	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	4	**4**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

не предусмотрены

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

В связи с теоретическим характером курса «Организация производства в театре кукол» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки заданий, полученных в ходе занятий.
Зачет по всему курсу проводится в форме предоставления работ студента, характеризующих освоение им курса в соответствии с задачами курса и требованиями к уровню освоения его содержания.

Заочная форма обучения:
На зачет на 4 курсе выносится письменная работа по технической документации спектакля (на примере спектакля по текущему заданию семестра).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:
1. Базанов, В.В. Техника и технология сцены. — Л., 1976.
2. Акимов, Н.П. Театральное наследие. В 2-х т. — Л., 1978.
3. Базанов, В.В. Театральная техника в образном решении спектакля. — М., 1970.
4. Бачелис, Т. Эволюция сценического пространства (от Антуана до Крэга). В кн.: Западное искусство. XX век. — М., 1978.
5. Голдовский, Б.П. Куклы: Энциклопедия. — М., 2004.
6. Королёв, М.М. Искусство театра кукол: Основы теории. — Л., 1973.
7. Мочалов, Ю.В. Композиция сценического пространства. — М., 1981.
8. Михайлова, А.А. Образ спектакля. — М., 1978.
9. Михайлова, А.А. Мейерхольд и художники. — М.,1995.
10. Некрылова, А.Ф. Русские городские праздники, увеселения и зрелища. — Л., 1988.
11. Образцов, С.В.Моя профессия. — М.,1981.
12. Симанович-Ефимова, Н.Я. Записки петрушечника. — Л., 1980.
13. Советов, В.М. Театральные куклы. Технология изготовления. — СПб, 2003.

Дополнительная литература:
1. В профессиональной школе кукольника Сборники. — ЛГИТМиК, 1979, 1985, 1987.
2. Власов, В.Г. Иллюстрированный художественный словарь. — СПб, 1993.
3. Деммени, Е.С. Призвание ─ кукольник. — Л., 1986.
4. Пави, П. Словарь театра. — М., 1991.
5. Полякова, О.И., Файнштейн, Ф. Решение сценического пространства. — М.: СТД, 1988.
6. Смирнова, Н.И. Советский театр кукол: 1918 – 1932. — М., 1963.
7. Сперанский, Е.В., Луцкая, Е. Художник Борис Тузлуков. — М., 1983.
8. Федотов, А.Я. Техника театра кукол. — М., 1953.
9. Федотов, А.Я. Секреты театра кукол. — М., 1963.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 02.09.2025).
2. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.stdrf.ru/ (дата обращения: 02.09.2025).
3. Официальный сайт Международного Союза кукольных театров. [Электронный ресурс]. URL: http://www.unima.org/ (дата обращения: 02.09.2025).
4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sptl.spb.ru/ (дата обращения: 02.09.2025).
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 02.09.2025).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:
- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, а также поиск и подбор материалов необходимых для практического выполнения заданий (по материалам музейных коллекций и библиографическим источникам).
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению аттестации по дисциплине.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Организация производства в театре кукол» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению перечня основной и дополнительной литературы.
Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала, примеров ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику студенты.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Устройство и оборудование сцены

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра сценографии и технологии театра кукол**

Учебный план 2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля на курсах:
в том числе:		зачет 1
аудиторные занятия	10	
самостоятельная	58	
часов на контроль	4	

Программу составил(и):
б/с, доцент Черевков Тимофей Васильевич

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:
2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра сценографии и технологии театра кукол

Срок действия программы: 2025-2030 уч.гг.
Зав. кафедрой Алексеев Александр Борисович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Основная цель курса «Устройство и оборудование сцены театра кукол» является подготовкой студента к самостоятельной работе в области проектирования художественного декорационного оформления спектакля на сцене театра кукол. Умение грамотно воплощать на сцене художественное оформление спектакля учитывая техническую возможность различных сцен и сценического оборудования.
2	Задачи: Знание специфики использования различных устройств сценических механизмов, навыки точного определения подвесов одежды сцены по планам, распределение сценического освещения и их применение в художественном оформлении спектакля театра кукол. Расчеты видимости спектакля из зрительного зала.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Курс «Устройство и оборудование сцены театра кукол», является вспомогательным к основной профилирующей дисциплине «Сценографическая композиция в театре кукол», обобщает и даёт возможность применить полученные знания в проектировке спектакля совместно с приобретенными знаниями по другим дисциплинам специального цикла («Рисунок», «Скульптура», «Живопись», «Конструирование и технология создания театральной куклы», «Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы», «Художественная обработка тканей», «Макетирование» и др.). Знания законов технологии художественного оформления спектакля в театре кукол, помогают художнику - постановщику максимально точно и высокохудожественно воплощать на сцене творческие идеи режиссёра.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Рисунок и живопись
2	Скульптура
3	Материаловедение
4	Конструирование и технология создания театральной куклы
5	Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Сценографическая композиция в театре кукол

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ПК-7: Способен ориентироваться в истории, теории и технологии сценического оформления спектакля любых систем кукол
ПК-7.1: Использует знания истории творческого наследия мастеров сценического оформления кукольного спектакля
ПК-7.2: Анализирует сценическое оформление, опираясь на знания истории театрального искусства и истории театра кукол
ПК-7.3: Ориентируется в современном российском и мировом театральном процессе
ПК-8: Способен использовать новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов в технологических разработках театральной куклы и декораций
ПК-8.1: Ориентируется в истории развития сцены, сценической техники и технологии в театре кукол
ПК-8.2: 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-8.3: Владеет навыком поиска актуальной информации о применении новых технологий в соответствующей профессиональной области
ПКО-1: Способен к воплощению и реализации внешней художественной формы авторского проекта спектакля или его компонентов
ПКО-1.1: Планирует этапы воплощения и реализации составляющих внешней художественной формы авторского проекта кукольного спектакля (концерта, представления концертных и цирковых номеров с куклами), 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 кукольного спектакля
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 или его компонентов, составленного ответственным за него лицом (в соответствии со специализацией – художником-постановщиком, режиссёром-постановщиком) профессиональной организации исполнительских искусств (в соответствии со специализацией)

ПКО-2.1: Использует знания всех составляющих комплекса документации технического воплощения и реализации проекта кукольного спектакля 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 театра кукол
ПКО-5.3: Понимает специфику эксплуатации составляющих внешней художественной формы авторского проекта спектакля театра кукол
ПКО-5.4: Определяет текущее состояние комплекса оформления спектакля театра кукол

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	Виды и формы технического оснащения театров кукол в историческом и современном развитии; специфику требований к зданию театра кукол; технологические особенности различных видов театров кукол (ширма, марионеточный театр и другие) при разработке сценической конструкции в соответствии с пластическим образом спектакля; современные принципы технического оборудования профессиональных театров кукол; технологию художественно-светового оформления спектакля в театре кукол; методы расчета элементов театральных конструкций на прочность, жесткость и устойчивость; историю материальной культуры и быта; анатомию человека в объеме, необходимом для реализации проектов в театре кукол; все существующие системы театральных кукол;
3.2	**Уметь:**
3.2.1	Разработать самостоятельно и(или)с привлечением специалистов (консультантов)полный комплекс документации технического проекта сценического воплощения художественного замысла спектакля в театре кукол, используя при этом новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов; творчески применять полученные знания при решении конкретных практических задач по проектированию театральных конструкций; работать со справочной и специальной технической литературой; самостоятельно разбираться в направлениях и концепциях современной художественной жизни в развитии искусства театра кукол; изготавливать куклы любых систем, учитывая при этом задачи постижа и костюма, эстетику ансамбля кукол; выполнять чертежи, соответствующие определенной системе кукол; самостоятельно решать технические вопросы связанные с механизацией куклы; выполнять все скульптурные работы по авторскому проекту сценического оформления спектакля художника - постановщика театра кукол (головки кукол, маски, бутафория, декорации); работать в различных пластических материалах (глина, пластилин, дерево, гипс, металл); подробно разработать и выполнить художественно-техническое задание по механике кукол в соответствии с замыслом режиссера; самостоятельно составлять художественно-технологическую документацию спектакля, выпускаемого в театре кукол; проводить монтировочные репетиции; работать в творческом сотрудничестве с художником- технологом, художником-скульптором, художником по свету, другими создателями спектакля; руководить подразделениями театра кукол, изготавливающими материальное оформление спектаклей, а также обеспечивающими материально-технические условия их проведения, контролируя при этом соблюдение работниками правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности;

3.3	**Владеть:**
3.3.1	Технологиями используемыми в устройстве и оборудовании сцены, изготовления вещественного оформления спектакля в театре кукол, обеспечивающими полноценную реализацию авторского проекта художника-постановщика; практическими навыками создания головок кукол, масок для живого плана, барельефов, объемных лепных декораций; технологиями макетирования (предметного и компьютерного); теорией и практикой расчета театральных конструкций.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Курс**	**Часов**
	Раздел 1. Устройство театра кукол и процесс создания спектакля		
1.1	Структура театра кукол /Пр/	1	**1**
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	1	**18**
	Раздел 2. Оборудование сцены театра кукол		
2.1	Обязанности художника-постановщика театра кукол /Пр/	1	**1**
2.2	Самостоятельная работа /Ср/	1	**18**
	Раздел 3. Технология различных видов кукольных представлений		
3.1	Технология «Ширмового» спектакля /Пр/	1	**1**
3.2	Технология спектакля с планшетными куклами /Пр/	1	**1**
3.3	Технология спектакля для театра марионеток /Пр/	1	**1**
3.4	Проектная документация /Пр/	1	**1**
3.5	Габаритные чертежи деталей декораций с учётом типа и формы спектакля (ширмовой, планшетный, марионеточный) /Пр/	1	**1**
3.6	Шаблоны и габаритные чертежи кукол, бутафории и реквизита /Пр/	1	**0,5**
3.7	Проработка материалов и фактур для декораций, кукол и костюмов /Пр/	1	**0,5**
3.8	Разработка выездного варианта спектакля /Пр/	1	**0,5**
3.9	Разработка одежды сцены для каждого типа спектакля с учётом выездного варианта /Пр/	1	**0,5**
3.10	Опись всех необходимых материалов, используемых в процессе создании спектакля /Пр/	1	**0,5**
3.11	Паспорт спектакля /Пр/	1	**0,5**
3.12	Самостоятельная работа /Ср/	1	**22**
3.13	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	1	**4**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачёту:
1. Особенности устройства марионеточной сцены и связанные с ним особенности оформления спектакля.
2. Специфика сценического устройства ширмовых спектаклей (петрушечные и тростевые куклы).
3. Способы технического оснащения спектаклей в открытом приеме (планшетные и паркетные куклы).

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. Техника и технология сцены. Л., 1976.
2. Акимов, Н.П. Театральное наследие. В 2-х т. Л., 1978.
3. Базанов, В.В. Театральная техника в образном решении спектакля. М., 1970.
4. Бачелис, Т. Эволюция сценического пространства (от Антуана до Крэга) // Западное искусство. XX век. М., 1978.
5. Голдовский, Б.П. Куклы: Энциклопедия. М., 2004.
6. Королёв, М.М. Искусство театра кукол: Основы теории. Л., 1973.
7. Мочалов, Ю.В. Композиция сценического пространства. М., 1981.
8. Михайлова, А.А. Образ спектакля. М., 1978.
9. Михайлова, А.А. Мейерхольд и художники. М., 1995.
10. Некрылова, А.Ф. Русские городские праздники, увеселения и зрелища. Л.,1988.
11. Образцов, С.В.Моя профессия. М., 1981.
12. Симанович-Ефимова, Н.Я. Записки петрушечника. Л., 1980.
13. Советов, В.М. Театральные куклы. Технология изготовления. СПб., 2003.

Дополнительная литература:

1. В профессиональной школе кукольника. Сборники. ЛГИТМиК, 1979, 1985, 1987.
2. Власов, В.Г. Иллюстрированный художественный словарь. СПб., 1993
3. Деммени Е.С. Призвание ─ кукольник. Л., 1986.
4. Пави П. Словарь театра. М., 1991.
5. Полякова О.И., Файнштейн Ф. Решение сценического пространства: Спектакли ГАЦТК. М., 1988.
6. Смирнова, Н.И. Советский театр кукол: 1918 – 1932. М., 1963.
7. Сперанский, Е.В., Луцкая Е. Художник Борис Тузлуков. М., 1983
8. Федотов, А.Я. Техника театра кукол. М., 1953.
9. Федотов, А.Я. Секреты театра кукол. М., 1963.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).
2. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rosmintrud.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).
3. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).
4. Официальный сайт OISTAT. [Электронный ресурс]. URL: http://www.oistat.org/ (дата обращения: 01.09.2025).
5. Официальный сайт журнала «Сцена». [Электронный ресурс]. URL: http://www.thestage.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).
6. Библиотека «Шоу Консалтинг». [Электронный ресурс]. URL: http://lib.showconsulting.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).

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.

Освоив программу данного курса, студент должен:

- уметь работать с производственными и сценическими цехами: проведение художественного и технического совета, выработка производственного задания каждому цеху, составление графика изготовления материальной части в соответствии с планом репетиций, проведение монтировочных репетиций и пр.;
- знать и уметь использовать различное технологическое оборудование сцены, уметь использовать различные виды сценических конструкций театра кукол (ширма, тропы марионеточного театр, станки, одежда сцены и др.) При разработке сценической конструкции в соответствии с пластическим образом спектакля;
- учитывать эксплуатационные особенности и возможности театра, составлять художественно-техническую документацию выпускаемого спектакля: изготовление габаритных чертежей деталей декорации, шаблоны кукол и бутафории;
- уметь подробно разработать и выполнить художественно-техническое задание по механике кукол в соответствии с замыслом режиссёра.

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.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Охрана труда и пожарная безопасность в театре

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театральной техники и технологии**

Учебный план 2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля на курсах:
в том числе:		экзамен 4
аудиторные занятия	8	
самостоятельная	55	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):
член Союза художников России, профессор Разумов Владимир Николаевич

Рабочая программа дисциплины
Охрана труда и пожарная безопасность в театре

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 театра кукол (Черевков) ЗАО.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра театральной техники и технологии

Срок действия программы: 2025-2030 уч.гг.
Зав. кафедрой Мираков Эдуард Гариевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель данной дисциплины – подготовить будущих специалистов к решению практических задач в области обеспечения охраны труда, техники и пожарной безопасности в театре.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
В профессиональном цикле подготовки «Охрана труда» опирается на изучение таких дисциплин как «Расчет театральных конструкций», «Устройство и оборудование сцены», непосредственно связана с «Безопасностью жизнедеятельности».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Расчет театральных конструкций
2	Безопасность жизнедеятельности
3	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

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-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-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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	- перечень нормативно-правовых актов РФ, регулирующих деятельность театров в области обеспечения пожарной безопасности и охраны труда;
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- применять знания нормативно-правовых актов РФ, регулирующих деятельность театров в области обеспечения пожарной безопасности и охраны труда, в своей профессиональной деятельности;
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- применения знаний нормативно-правовых актов РФ, регулирующих деятельность театров в области обеспечения пожарной безопасности и охраны труда, в своей профессиональной деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Курс**	**Часов**
	Раздел 1. Организационные мероприятия по обеспечению охраны труда и пожарной безопасности в театрах		
1.1	Цели и задачи курса. Сопряженность с другими курсами профессионального цикла подготовки специалиста. Практическое применение в работе художника-технолога. /Лек/	4	**0,25**
1.2	Ответственность руководящего состава за обеспечение охраны труда и пожарной безопасности. Практика административных и уголовных судопроизводств по данным вопросам. /Лек/	4	**0,25**
1.3	Организация работы служб охраны труда и пожарной безопасности в театрах. Кадровое, информационно-методическое, материально-техническое и иные виды обеспечения. Организация работы пожарно-технической комиссии. /Лек/	4	**0,25**
1.4	Профилактические мероприятия по охране труда и пожарной безопасности: график и методика проведения. Цель вводного инструктажа для поступающего на работу сотрудника. Плановые и внеплановые инструктажи по охране труда и пожарной безопасности: порядок проведения и оформления. Работа служб охраны труда и пожарной безопасности в режиме проката репертуара. /Лек/	4	**0,25**
1.5	Работа служб охраны труда и пожарной безопасности в период выпуска новой постановки. Приемка макета. Рассмотрение и согласование проектных документов. Контроль за безопасным ведением работ по производству оформления. Контроль за соответствием применяемых материалов утвержденным проектным документам. Взаимодействие со сценическими службами в период монтажа оформления на площадке. Паспорт спектакля. /Лек/	4	**0,5**
1.6	Органы исполнительной власти Российской Федерации в области охраны труда и пожарной безопасности. Федеральная инспекция труда (Рострудинспекция) при Министерстве труда и социальной защиты РФ. Федеральный государственный пожарный надзор МЧС РФ. Ростехнадзор. Основные виды деятельности, взаимодействие с театрами. /Лек/	4	**0,5**
1.7	Самостоятельная работа /Ср/	4	**12**
	Раздел 2. Теория и практика охраны труда в театрах		
2.1	«Правила охраны труда в театрах и концертных залах» (1998-01-12). Назначение документа, структура. Разделение ответственности по обеспечению охраны труда между структурными подразделениями театра. /Лек/	4	**0,25**
2.2	Требования к производственному персоналу. Специализированные медицинские осмотры. Группы по электробезопасности. /Лек/	4	**0,25**
2.3	Требования к шумо- и виброизоляции. Шумо- и вибропоглощающие устройства и их эксплуатация. /Лек/	4	**0,25**
2.4	Требования безопасности к территориям и зданиям. /Лек/	4	**0,25**
2.5	Требования безопасности при проектировании и эксплуатации зрительского комплекса. Размещение мест в зрительном зале. Нормы к входам и выходам из зрительного зала. Температурные нормы. График уборки. Требования к путям эвакуации. Требования к санитарным узлам. Кабинет дежурного врача. /Лек/	4	**0,25**
2.6	Требования к артистическому и репетиционному комплексам. /Лек/	4	**0,25**
2.7	Требования безопасности к сценическому комплексу. Температурные нормы. Требования к качеству планшета. Коэффициенты нагрузки планшета. Требования безопасности к работе на колосниках. Коэффициенты нагрузки колосников. Требования безопасности к трюмам. Требования безопасности к галереям и переходным мостикам. /Лек/	4	**0,25**
2.8	Требования безопасности к электротехническому комплексу. Осветительские ложи, светоаппаратная, тиристорная света. /Лек/	4	**0,25**
2.9	Требования безопасности к производственным мастерским: живописно-декорационная мастерская, столярная мастерская, бутафорская мастерская, слесарная мастерская, гримерная мастерская, постирочная, пропиточная, красильня, пошивочная, драпировочная, гладильная, /Лек/	4	**0,25**
2.10	Правила эксплуатации сценических механизмов. Испытания сценических подъемов и полетных устройств. Подготовка актеров к сценам с использованием подъемно-опускных и полетных устройств. Требования к канатам, карабинам и кольцам. Требования к сценическим подъемам. Минимальные запасы прочности. Требования безопасности к электроприводам. Материал зубчатых колес лебедок в зависимости от привода. Требованию к устройству противопожарного занавеса. Требования к софитным подъемам. Требования к сценическим устройствам планшета. Поворотные круг и кольцо. Передвижные фурки. Подъемно-опускные площадки. Сейфы. Транспортеры. /Лек/	4	**0,25**

2.11	Требования безопасности при эксплуатации электротехнических устройств. Электроснабжение аварийных устройств. Управление системами рабочего и аварийного освещения. Размещение электроподключений для переносного осветительного оборудования. Требования к электропроводке на сцене. Измерение сопротивления изоляции, полного сопротивления петли «фаза-нуль». График планово-предупредительных работ (ППР). Требования безопасности при эксплуатации лазерных светоэффектных установок. /Лек/	4	**0,25**
2.12	Требования безопасности к постановочным устройствам и деталям оформления. Станки: нормативная нагрузка, коэффициент устойчивости, перила. Лестницы: ступень, подступенок, перила. Круги накладные: нагрузка, коэффициент перегрузки, требования к приводу. Фурки: нагрузка, коэффициент перегрузки, требования к приводу. Транспортеры: нагрузка, требования к приводу, специальные требования безопасности. Объемные и мягкие декорации: расчет нагрузки, чистовая обработка материалов, эргономика переноса и монтажа, крепежные приспособления. Мебель, реквизит, бутафория: специальные требования к монтажу, санитарно-эпидемиологические требования. Требования к бутафорскому оружию: учет, хранение, регламент использования. Гримерные и постижерные изделия: требования безопасности. Санитарно-эпидемиологические и противопожарные требования к костюмам. /Лек/	4	**0,25**
2.13	Специальные разделы Правил. Требования безопасности при постановке батальных сцен. Требования безопасности при устройстве фейерверков. Требования безопасности при участии в спектаклях животных. Требования безопасности при производстве декорационного оформления. Хранение лакокрасочных материалов. Производство и использование клея. Требования к техническому состоянию рабочих инструментов. Санитарно-эпидемиологические требования. Антисептическая и огнезащитная обработка древесины. Медицинские требования к работникам, занятым в химической обработке древесины. Сварочные работы: требования безопасности. /Лек/	4	**0,25**
2.14	Самостоятельная рабоота /Ср/	4	**18**
	Раздел 3. Противопожарное законодательство в Российской Федерации. История театральных пожаров		
3.1	Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность театров в области обеспечения пожарной безопасности. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации». Общие сведения о документе, его назначение и применимость. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Общие сведения о документе, его назначение и применимость. «Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации» (шифр ВППБ 13-01-94) – основной инструктирующий документ по обеспечению пожарной безопасности в театре. Назначение документа, структура. Общие положения. /Лек/	4	**0,25**
3.2	Исторический экскурс: пожары в театрах от средневековья до современности. Описания театральных пожаров Густава Эффенбергера «Вселенная в огне». Статистика театральных пожаров. Пожар 1668 года в Копенгагене. Пожар 1876 года в театре Броклона в Нью-Йорке. Пожар 1881 года в «Ринг-театре» в Вене. Применение первого противопожарного занавеса в театре «Одеон» в 1826 году. Пожар 1903 года в театре «Ирокез» в Чикаго. Пожар 1928 года в театре «Новедадес» в Мадриде. Пожар 1960 года в цирке г. Нитерой (Бразилия). Пожар 1811 года в театре Кушелева (СПб). Пожар 1890 года в Большом театре (СПб). Пожар 1917 года в театре Незлобина (Москва). Реакция театральной общественности – К.С. Станиславский. Исторический опыт классификации причин возникновения пожара. /Лек/	4	**0,25**
3.3	Разделение ответственности по обеспечению противопожарного режима между руководством театра. Обязанности по обеспечению пожарной безопасности директора, главного администратора, главного инженера, заведующего художественно-постановочной частью, заведующего электроосветительским цехом. /Лек/	4	**0,25**
3.4	Основные требования пожарной безопасности в театрах (раздел 2 Правил). /Лек/	4	**0,25**
3.5	Требования безопасности к путям эвакуации (раздел 3 Правил). /Лек/	4	**0,25**
3.6	Требования безопасности к электрооборудованию (раздел 4 Правил). /Лек/	4	**0,25**
3.7	Требования безопасности при проведении Новогодних праздников (раздел 8 Правил). /Лек/	4	**0,25**
3.8	Самостоятельная работа /Ср/	4	**12**

	Раздел 4. Практика обеспечения пожарной безопасности в театрах		
4.1	Противопожарная техника сцены: стационарные и мобильные устройства. Огнетушители различных типов. Пожарные краны. Стационарная противопожарная техника сценической коробки и производственных помещений (противопожарный занавес, дренчерная и спринклерная системы). Системы газового пожаротушения и их применимость в различных помещениях театра. /Лек/	4	**0,25**
4.2	Огнезащитная обработка конструкций. Химические составы и методы огнезащитной обработки декораций, бутафории, стационарных конструкций сценической коробки. /Лек/	4	**0,25**
4.3	Отработка действий персонала при возникновении пожара. Классификация пожаров по очагу возгорания, типу горения, вариантам использования стационарной противопожарной техники. /Лек/	4	**0,25**
4.4	Значение охраны труда и пожарной безопасности для нормального функционирования организации исполнительских искусств. /Лек/	4	**0,25**
4.5	Самостоятельная работа /Ср/	4	**13**
4.6	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	4	**9**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену:
1. Ответственность руководящего состава за обеспечение охраны труда и пожарной безопасности.
2. Профилактические мероприятия по охране труда и пожарной безопасности.
3. Участие служб охраны труда и пожарной безопасности в процессе создания новой постановки.
4. Квалификационные и медицинские требования к производственному персоналу театра.
5. Санитарно-гигиенические требования к помещениям театра.
6. Требования безопасности к сценическому комплексу.
7. Правила эксплуатации сценических механизмов: верхняя механизация сцены.
8. Правила эксплуатации сценических механизмов: нижняя механизация сцены.
9. Требования безопасности при эксплуатации электротехнических устройств.
10. Требования безопасности к постановочным устройствам и деталям оформления.
11. Исторические аспекты развития пожарной безопасности в театрах.
12. Требования пожарной безопасности к устройству театральных зданий.
13. Противопожарная техника сцены: стационарные и мобильные устройства.
14. Химические составы и методы огнезащитной обработки декораций, бутафории, стационарных конструкций сценической коробки.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Темы, включенные в тестовые задания по дисциплине:
1. Ответственность руководящего состава за обеспечение охраны труда и пожарной безопасности.
2. Организация работы служб охраны труда и пожарной безопасности в театрах. Профилактические мероприятия. Государственное регулирование безопасности труда.
3. Требования безопасности при проектировании и эксплуатации зрительского комплекса.
4. Электробезопасность.
5. Требования безопасности к сценическому комплексу.
6. Правила эксплуатации подъемных механизмов.
7. Правила эксплуатации устройств планшета.
8. Требования безопасности к деталям оформления.
9. Специальные нормы охраны труда.
10. Законодательство в области пожарной безопасности.
11. Специальные требования пожарной безопасности.
12. Противопожарная техника и инвентарь. Противопожарные мероприятия.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:
Учебная литература:
1. Базанов В. В. Технология сцены / В. В. Базанов. — М. : Импульс-свет, 2005. — 391 с.
2. Базанов, В. В. Охрана труда в театрально-зрелищных предприятиях / В. В. Базанов. — СПб. : Культ-Информ-Пресс, 2005.
Нормативные правовые акты (доступны в некоммерческой Интернет-версии «Консультант Плюс»):
1. Конституция Российской Федерации.
2. Трудовой кодекс Российской Федерации.
3. Правила охраны труда в театрах и концертных залах (утверждены и введены в действие приказом Минкультуры России от 06.01.1998 № 2).
4. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390).
5. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Дополнительная литература:
1. Савельев, П. С. Пожары-катастрофы. - 2-е изд., перераб. и доп. / П.С. Савельев. — М. : Стройиздат, 1994. — 431 с.
2. Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации : ВППБ 13-01-94 : [Введ. в действие 01.01.95] / М-во культуры Рос. Федерации, Респ. инспекция по охране труда. — Н. Новгород : ГИПП "Нижполиграф", 1995. — 38 с.

Интернет-ресурсы:
1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).
2. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rosmintrud.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).
3. Официальный сайт Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидаций последствий стихийных бедствий. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mchs.gov.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).
4. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).
5. Информационный портал «Охрана труда. Техника безопасности». [Электронный ресурс]. URL: http://www.tehbez.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).
6. Информационный портал «Охрана труда в России». [Электронный ресурс]. URL: http://www.ohranatruda.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).
7. Библиотека «Шоу Консалтинг». [Электронный ресурс]. URL: http://lib.showconsulting.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).

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. Система государственного регулирования безопасности труда в Российской Федерации.
2. Проблемы обеспечения охраны труда в театрах и концертных залах Санкт-Петербурга.
3. Энергонадзор. Квалификационные группы по электробезопасности.
4. Деятельность Государственного пожарного надзора МЧС РФ. Принципы взаимодействия с театрами.
5. Случаи пожаров в российских театрах.
6. Современные технические средства противопожарной сигнализации.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Охрана труда и пожарная безопасность в театре» в самостоятельной работе 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 с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику студенты.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

ДИСЦИПЛИНЫ С ОБХОДОМ
Основы перспективы и макетирование

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра сценографии и сценического костюма**
Учебный план 2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **8 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	288	Виды контроля на курсах:
в том числе:		зачет 2,3
аудиторные занятия	20	
самостоятельная	260	
часов на контроль	8	

Программу составил(и):

б/с, преподаватель Лебедев Вячеслав Михайлович

б/с, старший преподаватель Гулицкий Денис Сергеевич

Рабочая программа дисциплины

Основы перспективы и макетирование

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 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 театра кукол (Черевков) ЗАО.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра сценографии и сценического костюма

Срок действия программы: 2025-2030 уч.гг.

Зав. кафедрой Фирер Владимир Ильич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Макет является важным этапом в процессе работы художника над оформлением спектакля. Значение дисциплины «Основы перспективы и макетирование» выросло в связи с усложнением пластической стороны спектакля, его сценографической композиции, с использованием всего пространства сцены.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Рисунок и живопись
2	Театрально-техническая графика
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Сценографическая композиция в театре кукол
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.
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
ПК-7: Способен ориентироваться в истории, теории и технологии сценического оформления спектакля любых систем кукол
ПК-7.1: Использует знания истории творческого наследия мастеров сценического оформления кукольного спектакля
ПК-7.2: Анализирует сценическое оформление, опираясь на знания истории театрального искусства и истории театра кукол
ПК-7.3: Ориентируется в современном российском и мировом театральном процессе
ПКО-1: Способен к воплощению и реализации внешней художественной формы авторского проекта спектакля или его компонентов
ПКО-1.1: Планирует этапы воплощения и реализации составляющих внешней художественной формы авторского проекта кукольного спектакля (концерта, представления концертных и цирковых номеров с куклами), 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 кукольного спектакля
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 или его компонентов, составленного ответственным за него лицом (в соответствии со специализацией – художником-постановщиком, режиссёром-постановщиком) профессиональной организации исполнительских искусств (в соответствии со специализацией)
ПКО-2.1: Использует знания всех составляющих комплекса документации технического воплощения и реализации проекта кукольного спектакля 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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	- алгоритм решения пространственно-композиционных задач;
3.1.2	- формы и методы самообучения, самоконтроля и критической оценки своего труда;
3.1.3	- источники получения необходимой информации для практического использования;
3.1.4	- технологии бумажного макетирования;
3.1.5	- критерии оценки процессов и результатов художественной и технологической работы;
3.1.6	- источники получения необходимой информации;
3.1.7	- теорию, методику и способы изготовления объемно-пространственной модели из бумаги и картона, с учетом технологий изготовления, свойств и особенностей материалов и инструмента;
3.1.8	- методы работы с инструментами, используемыми в макетировании;
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- планировать и организовывать собственную работу в пределах установленных сроков;
3.2.2	- логически и последовательно мыслить;
3.2.3	- самостоятельно находить и анализировать необходимую информацию;
3.2.4	- планировать и организовывать собственную работу в пределах установленных сроков;
3.2.5	- критически оценивать результат своего труда;
3.2.6	- критически оценивать варианты художественной и технологической реализации творческих проектов;
3.2.7	- выполнять графическую документацию, требуемую для изготовления макета;
3.2.8	- ориентироваться в выборе материалов и инструментов с точки зрения их соответствия эстетическим и эксплуатационным требованиям проекта;
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- аналитическим мышлением, культурой мышления;
3.3.2	- навыками поиска и анализа информации, необходимой для решения конкретных практических задач;
3.3.3	- способностью на начальном этапе работы над проектом оценивать сроки и затраты на изготовление проекта;
3.3.4	- навыками выполнения работ по макетириванию высокого уровня исполнения (точность, аккуратность, соответсвие поставленной задаче);
3.3.5	инструментами для воплощения необходимого художественного образа;
3.3.6	- способностью рационального выбора инструментов и материалов с учетом комплекса их свойств;
3.3.7	- навыком расчета количества конструкционных материалов для изготовления макета;
3.3.8	- навыком расчета времени, необходимого для изготовления элементов макета;
3.3.9	- навыком демонстрации проекта в выставочной форме;
3.3.10	- культурой исполнения и подачи;
3.3.11	- способностью творческого применения полученных знаний при решении практических задач;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Курс**	**Часов**
	Раздел 1. Технология изготовления		
1.1	Практика пространственного видения изделия согласно чертежу. /Пр/	1	**2**
1.2	Умение правильно рассчитать конструкцию с учетом толщины материала. /Пр/	1	**2**
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	1	**68**
1.4	Овладение элементарными навыками резки, склейки картона и бумаги. /Пр/	2	**4**
1.5	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	**4**
1.6	Самостоятельная работа /Ср/	2	**132**
1.7	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	2	**4**
	Раздел 2. Театральная графика		
2.1	Построение театральной перспективы павильона с потолочным карнизом, сложно филенчатой дверью и окном. /Пр/	3	**4**
2.2	Графическое построение классических римских архитектурных ордеров. /Пр/	3	**4**
2.3	Самостоятельная работа /Ср/	3	**60**
2.4	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	3	**4**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Примерный перечень вопросов к зачетам:
1. Пропорциональный масштаб и его применение.
2. Определение недостающих размеров по заданному размеру.
3. Определение масштаба по заданному размеру.
4. Перевод изображения из одного масштаба в другой и определение размера.
5. Классические архитектурные ордера.
6. Отличие полного архитектурного ордера от неполного и т.п.

5.2. Темы письменных работ

Контрольные работы:
По выданному заданию выполнить габаритные чертежи предметов мебели и в дальнейшем изготовить это изделие.

Примеры заданий:
Задание №-1
Радиальный станок-лестница
По выданному заданию выполнить габаритный чертеж театрального радиального станка, а затем изготовить макет театрального станка, радиального в плане, с крутым спуском и двумя лестницами. Одна лестница накидная, другая накладного типа. Поверхность станка обработать тремя четырьмя различными фактурами, выражающие определенную тему и окрасить в три, четыре цвета. Тема композиции и определение цвета определяется студентом.

Задание №-2
Ажурная решетка
Это задание позволяет приобрести навыки по подготовке проволоки к пайке и работе с паяльником.
По выданному заданию выполнить габаритный чертеж ажурной решетки. Затем по этому чертежу сделать заготовки из проволоки, уложить эти заготовки на чертеж и закрепить их между собой путем спайки. Затем изделие очистить от кислоты и лишнего припоя Возможны добавки фактуры из тонкого картона, жести, рельефной пасты с последующей окраской.

Задание №-3
Дерево
Согласно утвержденному рисунку изготовить дерево с ярко выраженной кроной «породой» с листьями и карой. Высота дерева приблизительно 350см. По согласованию возможно изготовление кустарника или какого-то экзотического или сказочного дерева.

Задание №-4
Портьера
По заданию необходимо сначала выполнить рисунок и после утверждения с преподавателем приступить к изготовлению портьеры закрепленной на прямом или криволинейном карнизе.

Задание №-5
Павильон
В соответствии со схемой студенту необходимо спроектировать павильон состоящий из трех и более стен смонтированных на планшете.
В архитектуру павильона входят:
- сложный по сечению настенный карниз с лепниной,
- сложнофиленчатая дверь в коробке с наличником,
- окно с двух-трех створчатой рамой в коробке, форточкой и подоконником,
- планшет с наборным паркетным полом,
- портьера на карнизе.
Архитектура павильона должна быть подчинена определенному архитектурному стилю или выбранной теме. Окраска и фактура отдельных элементов определяется стилем выбранной композиции.
Для определения композиции павильона, габаритов стен, дверных и оконных проемов, ниш и арок, лестниц, а также мебели и других элементов , входящих в композицию павильона, необходимо руководствоваться следующими условиями и размерами, указанными в натуральную величину.

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:
1. Кес, Д. Стили мебели / Д. Кес. — Будапешт: Издательство АН Венгрии, 1979. — 272 с.
2. Суслов, Н. Н. Театральный макет / Н. Н. Суслов. — М. : Искусство, 1960. — 132 с.
3. Соболев, Н. Н. Стили мебели / Н. Н. Соболев. — М. : Издательство ВАА, 1939. — 349 с.

Дополнительная литература:
1. Базанов, В. В. Работа над новой постановкой (технология оформления спектакля) / В. В. Базанов — СПб. : СПбГАТИ, 1997. — 48 с.
2. Некрасова, М. А. Искусство ансамбля / М. А. Некрасова. — М. : Изобразительное искусство, 1988. — 454 с.
3. Суслов, Н. Н. От макета к декорации / Н. Н. Суслов. — М. : Искусство, 1962. — 143 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 08.09.2025).
2. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 08.09.2025).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Мастерская кафедры ССК (401, 402, 403, 404)	мольберты подиумы стулья материалы для занятий натурный фонд

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

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:
- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы по темам задания и выполнение макетов по чертежам: радиальный станок-лестница, ажурная решетка, дерево, портьера, павильон и др.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Основы перспективы и макетирование» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению технологических приемов изготовления театрального макета, грамотному построению пространственной композиции будущих декораций в пространстве сцены.
Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является умение соотнесения изучаемого материала с конкретными самостоятельными задачами, которые предложены студентам.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

ДИСЦИПЛИНЫ С ОБХОДОМ
Конструирование и технология создания театральной куклы

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра сценографии и технологии театра кукол**
Учебный план 2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **13 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	468	Виды контроля на курсах:
в том числе:		зачет 1,2,3,4
		экзамен 5
		зачет на посл.занятии 4
аудиторные занятия	96	
самостоятельная	335	
часов на контроль	37	

Программу составил(и):
б/с, доцент Черевков Тимофей Васильевич

Рабочая программа дисциплины
Конструирование и технология создания театральной куклы

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 театра кукол (Черевков) ЗАО.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра сценографии и технологии театра кукол

Срок действия программы: 2025-2030 уч.гг.
Зав. кафедрой Алексеев Алесандр Борисович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Основной целью курса “Конструирование и технология создания театральной куклы” является подготовка студента к самостоятельной практической деятельности по созданию театральной куклы на высоком профессиональном и художественном уровне, соответствующем эстетике современного театра кукол.
2	Задачи. Научить студента: - изготовлять куклы любых систем по собственному эскизу; - выполнять чертежи в зависимости от систем кукол; - самостоятельно решать технические вопросы, связанные с механизацией куклы; - лепить и изготовлять головки; - гримировать и одевать куклу.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Освоение дисциплины «Конструирование и технология создания театральной куклы» опирается на материал дисциплин «Технология создания костюма театральной куклы», «Технология художественного оформления спектакля», «История костюма», «Скульптура», «Рисунок и живопись». Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения дисциплины «Сценографическая композиция в театре кукол».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Технология создания костюма театральной куклы
2	Технология художественного оформления спектакля
3	История костюма
4	Скульптура
5	Рисунок и живопись
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Сценографическая композиция в театре кукол

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ПК-7: Способен ориентироваться в истории, теории и технологии сценического оформления спектакля любых систем кукол
ПК-7.1: Использует знания истории творческого наследия мастеров сценического оформления кукольного спектакля
ПК-7.2: Анализирует сценическое оформление, опираясь на знания истории театрального искусства и истории театра кукол
ПК-7.3: Ориентируется в современном российском и мировом театральном процессе
ПК-8: Способен использовать новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов в технологических разработках театральной куклы и декораций
ПК-8.1: Ориентируется в истории развития сцены, сценической техники и технологии в театре кукол
ПК-8.2: 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-8.3: 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	- все системы театральных кукол, их разновидности, технологический процесс создания театральных кукол и технику их изготовления;
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- работать со справочной и специальной технической литературой;
3.2.2	- освоить изготовление всех основных систем театральных кукол;
3.2.3	- применять на практике знания, полученные в процессе обучения;
3.2.4	- выполнять предложенный в соответствии с программой объем работы в определенные сроки;
3.2.5	- работать с инструментами и со станками в технологической мастерской;
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- практической работы с инструментами для изготовления и механики театральных кукол;
3.3.2	- теорией и практикой изготовления театральных кукол;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Курс**	**Часов**
	Раздел 1. Системы театральных кукол		
1.1	Основные системы кукол. /Пр/	1	**3**
1.2	Нетрадиционные системы кукол. /Пр/	1	**3**
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	1	**30**
	Раздел 2. Система куклы–петрушка		
2.1	Технология изготовления головки куклы. /Пр/	1	**3**
2.2	Технология изготовления выкройки перчаточной куклы. /Пр/	1	**3**
2.3	Самостоятельная работа /Ср/	1	**26**
2.4	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	1	**4**
	Раздел 3. Тростевые куклы		
3.1	Разновидности тростевых кукол. /Пр/	2	**2**
3.2	Механика гапита тростевой куклы. /Пр/	2	**2**
3.3	Механика внутритростевой куклы. /Пр/	2	**2**
3.4	Изготовление тростевой куклы с открытыми тростями. /Пр/	2	**4**
3.5	Самостоятельная работа /Ср/	2	**40**
3.6	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	2	**4**
	Раздел 4. Планшетные куклы		
4.1	Знакомство с планшетными куклами. /Пр/	2	**2**
4.2	Планшетные куклы, играющие на столе, на большой сцене и на стадионе. /Пр/	2	**4**
4.3	Изготовление планшетной куклы. /Пр/	2	**4**
4.4	Самостоятельная работа /Ср/	2	**40**
4.5	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	2	**4**
	Раздел 5. Механизация внутри головки куклы		
5.1	Механика глаз и рта в тростевой кукле. /Пр/	3	**1**
5.2	Освоение способов и изготовление механики глаз и рта в тростевой кукле. /Пр/	3	**2**
5.3	Механика глаз и рта в марионетке. /Пр/	3	**1**
5.4	Освоение способов и изготовление механики глаз и рта в марионетке. /Пр/	3	**2**
5.5	Механика глаз и рта в планшетной кукле. /Пр/	3	**3**
5.6	Освоение способов и изготовление механики глаз и рта в планшетной кукле. /Пр/	3	**3**
5.7	Самостоятельная работа /Ср/	3	**40**
	Раздел 6. Марионетки		
6.1	Штоковые марионетки. /Пр/	3	**4**
6.2	Марионетки на нитках. /Пр/	3	**4**
6.3	Ваги для марионеток. /Пр/	4	**6**
6.4	Самостоятельная работа /Ср/	3	**40**

	Раздел 7. Теневые куклы		
7.1	Теневые куклы, управляемые снизу. /Пр/	4	**6**
7.2	Теневые куклы, управляемые горизонтальными штоками. /Пр/	4	**6**
7.3	Самостоятельная работа /Ср/	4	**38**
7.4	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	4	**4**
	Раздел 8. Нетрадиционные системы театральных кукол		
8.1	Куклы тантамарески. /Пр/	4	**2**
8.2	Шарнирные куклы. /Пр/	4	**2**
8.3	Куклы «черного кабинета». /Пр/	4	**2**
8.4	Самостоятельная работа /Ср/	4	**38**
8.5	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	4	**4**
	Раздел 9. Работа над спектаклем в содружестве с режиссером		
9.1	Работа над спектаклем в содружестве с режиссером /Пр/	5	**20**
9.2	Самостоятельная работа /Ср/	5	**43**
9.3	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	5	**9**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

не предусмотрены

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

В связи с практическим характером курса «Конструирование и технология создания театральной куклы» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки заданий, полученных в ходе практических занятий.
Зачеты и экзамен по всему курсу проводятся в форме обходов с предоставлением работ студента, характеризующих освоение им курса в соответствии с задачами курса и требованиями к уровню освоения его содержания.

Заочная форма обучения:
На зачет на 1 курсе (летняя сессия) выносится изготовление механики гапита тростевой куклы.
На зачет на 2 курсе (зимняя сессия) выносится изготовление механики планшетной куклы.
На зачет на 2 курсе (летняя сессия) выносится механика головы планшетной куклы (глаза, рот).
На зачет на 3 курсе (зимняя сессия) выносится механика головы тростевой куклы (глаза, рот).
На зачет на 3 курсе (летняя сессия) выносится изготовление механики куклы системы марионетка.
На зачет на 4 курсе (зимняя сессия) выносится изготовление механики куклы для концертного номера.
На зачет на 4 курсе (летняя сессия) выносится изготовление механики шарнирной куклы.
На экзамен на 5 курсе (зимняя сессия) выносится изготовление механики преддипломной куклы.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Советов, В. М. Театральные куклы (технология изготовления). — СПб: СПбГАТИ, 2003.
2. Пармон, Ф. М. Композиция костюма. Одежда, обувь, аксессуары. Учебник для ВУЗов. (Издание, переработанное и дополненное). — М.: Триада Плюс, 2002.
3. Киреева, Е. В. История костюма. — М.: Просвещение, 1970.
4. Громыко, А. Маски и скульптура Тропической Африки. — М., 1995.
5. Соломоник, И. Н. Традиционный театр кукол Востока. Основные виды театра объемных форм. — М., 1992.
6. Гундзи, М. Японский театр Кабуки. — М., 1969.
7. Каранович, А. Мои друзья куклы. — М.: Искусство, 1971.
8. Образцов, С. В. Моя профессия. — М., 1980.
9. Образцов, С. В. Театр китайского народа. — М., 1957.
10. Соломоник, И. Н. Традиционный театр кукол Востока. Основные виды театра плоских изображений. — М., 1983.
11. Сперанский, Е. В. Актёр театра кукол. — М., 1965.
12. Jurkowski Henryk. H. Dzieje teatru lalek. — Warszawa, 1970.
13. Technik des Figurentheaters. — Bochum, № 1, 1972, № 2, 1975.
14. Technik des Figurentheaters. Deutsches Institut Puppenspiel. — Bochum, 1968.

Дополнительная литература:

1. Френсис Келли, Рендольф Швабе. История костюма и доспехов. От крестоносцев до придворных щеголей. — М.: Центрполиграф, 2007.
2. Королев, М. Искусство театра кукол. — М.: Искусство, 1973. — 112 с.
3. Федотов, А. Техника театра кукол. — М.: Искусство, 1953. — 204 с.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 02.09.2025).
2. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.stdrf.ru/ (дата обращения: 02.09.2025).
3. Официальный сайт Международного Союза кукольных театров. [Электронный ресурс]. URL: http://www.unima.org/ (дата обращения: 02.09.2025).
4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sptl.spb.ru/ (дата обращения: 02.09.2025).
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 02.09.2025).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

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

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, а также поиск и подбор материалов необходимых для практического выполнения заданий (по материалам музейных коллекций и библиографическим источникам).
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Конструирование и технология создания театральной куклы» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению материалов музейных коллекций, перечня основной и дополнительной литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала, примеров ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику студенты.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

ДИСЦИПЛИНЫ С ОБХОДОМ
Театрально-техническая графика

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театральной техники и технологии**
Учебный план 2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля на курсах:
в том числе:		контрольная работа 1,2
		зачет 1,2
аудиторные занятия	12	
самостоятельная	52	
часов на контроль	8	

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:
2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра театральной техники и технологии

Срок действия программы: 2025-2030 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» предваряет изучение таких дисциплин как «Технология театрального производства в театре кукол», «Технология художественного оформления спектакля». Освоение дисциплины «Театрально-техническая графика» во взаимосвязи с дисциплинами «Технология театрального производства в театре кукол», «Технология художественного оформления спектакля» и «Компьютерное проектирование декораций» является важной составляющей профессиональной подготовки художников-технологов сцены.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Информатика
2	Конструирование и технология создания театральной куклы
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Технология художественного оформления спектакля
2	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
3	Технология производства в театре кукол

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 или его компонентов
ПКО-1.1: Планирует этапы воплощения и реализации составляющих внешней художественной формы авторского проекта кукольного спектакля (концерта, представления концертных и цирковых номеров с куклами), 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 кукольного спектакля
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 или его компонентов, составленного ответственным за него лицом (в соответствии со специализацией – художником-постановщиком, режиссёром-постановщиком) профессиональной организации исполнительских искусств (в соответствии со специализацией)
ПКО-2.1: Использует знания всех составляющих комплекса документации технического воплощения и реализации проекта кукольного спектакля 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**	**Курс**	**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	**0,25**
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	**0,25**
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. /Пр/	1	**0,25**
1.4	Самостоятельная работа /Ср/	1	**4**
	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	**0,25**
2.2	Понятие о сопряжении. Построение сопряжений двух дуг дугой заданного радиуса (внешнее, внутреннее, смешанное). Сопряжение дуги и прямой, скругление вершин углов. Точки перехода. Центр сопряжения. Построение касательных к дуге заданного радиуса. Внешнее, внутреннее, смешанное касание. /Пр/	1	**0,25**
2.3	Лекальные кривые. Свойства различных лекальных кривых. Способы построения. /Пр/	1	**0,25**
2.4	Самостоятельная работа /Ср/	1	**4**
	Раздел 3. Аксонометрические проекции		
3.1	Поверхности. Геометрические тела. Многогранники, тела вращения. /Лек/	1	**0,25**
3.2	Проецирование геометрических тел. Эпюры, развертки. Точки на поверхности геометрических тел. /Пр/	1	**0,25**
3.3	Аксонометрические проекции. Общие сведения. Виды аксонометрических проекций. Аксонометрические оси, коэффициенты искажения. /Лек/	1	**0,25**
3.4	Аксонометрические проекции. Общие сведения. Виды аксонометрических проекций. Аксонометрические оси, коэффициенты искажения. /Пр/	1	**0,25**
3.5	Аксонометрия плоских фигур. Построение окружности в аксонометрии. /Пр/	1	**0,25**
3.6	Аксонометрические проекции геометрических тел. Построение аксонометрической проекции призмы пирамиды, конуса, цилиндра. Нахождение точек на поверхности различных геометрических тел. /Пр/	1	**0,25**
3.7	Самостоятельная работа /Ср/	1	**4**
	Раздел 4. Техническое черчение. Технический чертеж и его назначение.		
4.1	Введение. Общие сведения. Виды изделий (ГОСТ 2.101-68). Изображения. /Лек/	1	**0,25**
4.2	Виды. Понятие вида. Основные, дополнительные, местные виды. Расположение видов на чертеже. Обозначение видов. /Лек/	1	**0,25**
4.3	Разрезы. Простые и сложные разделы. Названия, расположение, обозначения разрезов на чертежах. /Пр/	1	**0,25**
4.4	Сечения.Обозначение и изображение сечения на чертежах. /Пр/	1	**0,5**
4.5	Условности и упрощения технических чертежей /Лек/	1	**0,25**
4.6	Самостоятельная работа /Ср/	1	**4**

	Раздел 5. Техническое черчение. Разъемные и неразъемные соединения.		
5.1	Общие сведения. Резьбовые; шпоночные; шлицевые соединения. Сварные, клепаные соединения. Общая характеристика соединений. /Лек/	1	**0,25**
5.2	Изображение и обозначение резьбы. Параметры резьбы. Виды резьбы. Изображения резьбы. Обозначение различных резьб. Оформление чертежей деталей с резьбой. /Пр/	1	**0,25**
5.3	Изображение резьбовых соединений. Понятие о стандартных изделиях. Изображение крепежных деталей. Болтовое соединение. Соединение шпилькой. Винтовое соединение. Изображение трубного соединения. /Пр/	1	**0,25**
5.4	Шпоночные соединения. Виды шпонок. Изображение шпоночных пазов на валу и ступице колеса. ГОСТы на шпонки и шпоночные пазы. /Лек/	1	**0,25**
5.5	Шлицевые соединения. Конструкции шлицевых соединений. ГОСТы на шлицевое соединение. /Лек/	1	**0,25**
5.6	Изображение сварного соединения. Виды и способы сварки. Обозначение и изображение сварных швов. /Лек/	1	**0,25**
5.7	Самостоятельная работа /Ср/	1	**4**
	Раздел 6. Техническое черчение. Эскиз и чертеж детали.		
6.1	Общие положения. Виды чертежей. Чертеж детали. Сборочный чертеж. Спецификация. Эскиз детали. Эскиз детали с натуры. Измерительные инструменты. /Лек/	1	**0,5**
6.2	Общие положения. Виды чертежей. Чертеж детали. Сборочный чертеж. Спецификация. Эскиз детали. Эскиз детали с натуры. Измерительные инструменты. /Пр/	1	**0,5**
6.3	Эскиз детали с натуры. Порядок выполнения эскиза. Глазомерный масштаб. Технический рисунок. Выполнение чертежа по проверенному эскизу. /Лек/	1	**0,5**
6.4	Эскиз детали с натуры. Порядок выполнения эскиза. Глазомерный масштаб. Технический рисунок. Выполнение чертежа по проверенному эскизу. /Пр/	1	**0,5**
6.5	Самостоятельная работа /Ср/	1	**4**
6.6	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	1	**4**
	Раздел 7. Техническое черчение. Сборочный чертеж.		
7.1	Общие положения. Содержание сборочного чертежа. Размеры на сборочном чертеже. Спецификация, позиционные номера. /Лек/	2	**0,25**
7.2	Общие положения. Содержание сборочного чертежа. Размеры на сборочном чертеже. Спецификация, позиционные номера. /Пр/	2	**0,25**
7.3	Выполнение эскизов для сборочного чертежа. Порядок выполнения эскиза детали. Сопряженные детали. /Лек/	2	**0,25**
7.4	Выполнение эскизов для сборочного чертежа. Порядок выполнения эскиза детали. Сопряженные детали. /Пр/	2	**0,25**
7.5	Выполнение сборочного чертежа. Последовательность выполнения сборочного чертежа. Разрезы и сечения на сборочном чертеже. Заполнение спецификации. /Лек/	2	**0,25**
7.6	Выполнение сборочного чертежа. Последовательность выполнения сборочного чертежа. Разрезы и сечения на сборочном чертеже. Заполнение спецификации. /Пр/	2	**0,25**
	Раздел 8. Техническое черчение. Чтение чертежей.		
8.1	Общие положения. /Лек/	2	**0,25**
8.2	Общие положения. /Пр/	2	**0,25**
8.3	Деталирование. Выполнение чертежа детали. Масштаб изображения. Простановка размеров. Сопряженные размеры. Технический рисунок по правилам аксонометрии для каждой детали /Лек/	2	**1**
8.4	Деталирование. Выполнение чертежа детали. Масштаб изображения. Простановка размеров. Сопряженные размеры. Технический рисунок по правилам аксонометрии для каждой детали /Пр/	2	**1**
8.5	Самостоятельная работа /Ср/	2	**28**
8.6	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	2	**4**

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 самостоятельна работа по деталированию 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 самостоятельна работа по деталированию 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: 29.08.2025).

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 соотнесения изучаемого материала с конкретными самостоятельными задачами, которые предложены студентам.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

ДИСЦИПЛИНЫ С ОБХОДОМ
Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра сценографии и технологии театра кукол**
Учебный план 2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **10 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	360	Виды контроля на курсах:
в том числе:		зачет 1,2,3
		экзамен 2,3,4
аудиторные занятия	44	
самостоятельная	277	
часов на контроль	39	

Программу составил(и):
б/с, доцент Важинская Елена Владимировна

Рабочая программа дисциплины
Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 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 театра кукол (Черевков) ЗАО.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра сценографии и технологии театра кукол

Срок действия программы: 2025-2030 уч.гг.
Зав. кафедрой Алексеев Александр Борисович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	- осуществление технологических задач по созданию внешней художественно-образной формы представления в соответствии с художественно-постановочными задачами зрелищной организации;
2	- выпустить специалиста, способного решать творческо-технические задачи, необходимые при осуществлении нового проекта и текущие работы коллектива театра, умеющего выстроить работу художественно-производственных цехов театра;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Дисциплина «Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы» методологически и методически связана с процессом освоения дисциплины «Композиция театральной куклы, составляя ведущий блок профессиональной подготовки выпускника в цикле специальных дисциплин. Освоение дисциплины «Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы» опирается на материал дисциплин «Технология создания костюма театральной куклы», «Технология художественного оформления спектакля», «История костюма», «Скульптура», «Рисунок и живопись». Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения дисциплины «Сценографическая композиция в театре кукол».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Композиция театральной куклы
2	Технология создания костюма театральной куклы
3	Технология художественного оформления спектакля
4	История костюма
5	Скульптура
6	Фольклор
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
3	Сценографическая композиция в театре кукол

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ПК-7: Способен ориентироваться в истории, теории и технологии сценического оформления спектакля любых систем кукол
ПК-7.1: Использует знания истории творческого наследия мастеров сценического оформления кукольного спектакля
ПК-7.2: Анализирует сценическое оформление, опираясь на знания истории театрального искусства и истории театра кукол
ПК-7.3: Ориентируется в современном российском и мировом театральном процессе
ПК-8: Способен использовать новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов в технологических разработках театральной куклы и декораций
ПК-8.1: Ориентируется в истории развития сцены, сценической техники и технологии в театре кукол
ПК-8.2: 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-8.3: 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 костюма, крой и формы основных исторических эпох;
3.1.2	- различные техники и технологии театра кукол все базовые техники и технологии, применяемыми в худ-тех цехах театра кукол;
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- правильно прочитать и внести современные корректировки в художественный эскиз постановщика, улучшающие художественно-технические характеристики.
3.2.2	- определить и сохранить при воплощении в материале все масштабные соотношения элементов художественного оформления спектакля;
3.2.3	- разработать и выполнить в материале костюм театральной куклы с учетом различных механик и конструкций театра кукол, используя все базовые техники и технологии, применяемые в художественно - производственных цехах;
3.2.4	- использовать новые разработки и материалы в осуществлении проектов;
3.2.5	- выполнять декоративные и игровые маски различных конструкций и способов крепления, а также иные элементы участвующие в художественно-пластическом оформлении театрального действия;

3.2.6	- конструировать и выполнять в материале торсы различных конструкций и габаритов;
3.2.7	выполнять куклы и сценические костюмы с соблюдением всех требований эргономики;
3.2.8	- распознать детали кроя, декоративных элементов и форм присущих различным эпохам;
3.2.9	- применять все способы утрировки костюма в поисках внешней выразительности образа;
3.2.10	- разработать технические и габаритные чертежи элементов, входящих в художественно-пластическое решение спектакля
3.2.11	- использовать новые разработки и материалы в осуществлении проекта.
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- исполнительского мастерства, присущими мастерам театра кукол при создании новой постановки в театре кукол и других видах исполнительских искусств;
3.3.2	- выбора оптимальных решений при планировании работ в условиях нестандартных ситуаций;
3.3.3	- нахождения новых живописно-пластических средств для каждого спектакля, творчески используя сценическое пространство;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Курс**	**Часов**
	Раздел 1. Стиль «Рококо». Цели и задачи курса		
1.1	Мода «Рококо». Изучение основных стилевых особенностей данного времени. /Пр/	1	**1**
1.2	Система куклы - петрушка. Изготовление перчаточной куклы. /Пр/	1	**1**
1.3	Построение выкроек основных элементов одежды мужского и женского костюмов. /Пр/	1	**1**
1.4	Особенности исторического кроя при изготовлении костюма перчаточной куклы. /Пр/	1	**1**
1.5	Грим. /Пр/	1	**2**
1.6	Парики. /Пр/	1	**2**
1.7	Головные уборы и аксессуары. /Пр/	1	**2**
1.8	Самостоятельная работа /Ср/	1	**58**
1.9	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	1	**4**
	Раздел 2. «Звериный спектакль». Изготовление планшетной куклы в «зверином спектакле». (Желательно «Muppets»)		
2.1	Навыки работы с поролоном. /Пр/	2	**0,5**
2.2	Изолон и система вытачек. /Пр/	2	**0,5**
2.3	Допустимые театральные фактуры при конструировании одежды куклы. Характеристики тканей. Имитация фактур. /Пр/	2	**0,5**
2.4	Обтяжка тканью сложных форм. /Пр/	2	**0,5**
2.5	Различные приемы декора. Монтаж. /Пр/	2	**1**
2.6	Самостоятельная работа /Ср/	2	**24**
2.7	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	2	**9**
	Раздел 3. Стиль «Готика»		
3.1	Первое задание. Выполнение куклы по эскизу, утвержденному на занятиях по «сценографии». Система куклы – тростевая. /Пр/	2	**1**
3.2	Европейский костюм готического периода. Эстетический идеал. Социальные различия в костюме. /Пр/	2	**1**
3.3	Цвет, фактуры, орнамент. /Пр/	2	**1**
3.4	Крой основных элементов мужского и женского костюмов. Нижняя и верхняя одежды. /Пр/	2	**1**
3.5	Головные уборы, аксессуары, украшения. Обувь. /Пр/	2	**1**
3.6	Второе задание. Изготовление маски на актера. /Пр/	2	**1**
3.7	Скульптурные работы. Маска максимальной глубины с большим количеством обзорных и дыхательных отверстий. /Пр/	2	**1**
3.8	Формовка сложной формы при помощи пластин. /Пр/	2	**1**
3.9	Виды возможных креплений. Крепление полужесткое, безразмерное. /Пр/	2	**1**
3.10	Самостоятельная работа /Ср/	2	**23**
3.11	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	2	**4**
	Раздел 4. Стиль «Барокко». Англия. Шекспировский театр.		
4.1	Выполнение куклы по эскизу, утвержденному на занятиях по «сценографии». Система куклы – штоковая марионетка. /Пр/	3	**1**
4.2	Характерный силуэт мужского и женского костюмов. Способы достижения массивности и квадратности в пропорциях. Социальные различия в костюме. /Пр/	3	**1**
4.3	Основные детали, составляющие мужской и женский костюм. Их крой и пошив. /Пр/	3	**1**
4.4	Шляпы, чепцы и головные повязки первой половины 16 века. /Пр/	3	**0,5**

4.5	Каркасы, подкладки, простежки. /Пр/	3	**0,5**
4.6	"Рафф". Технология изготовления. /Пр/	3	**1**
4.7	Самостоятельная работа /Ср/	3	**24**
4.8	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	3	**9**
	Раздел 5. Япония. Эпоха «Хейан»		
5.1	Первое задание. Изготовление одежды и парика куклы по эскизу, утвержденному на занятиях по « сценографии». Система куклы – планшетная. /Пр/	3	**1**
5.2	Второе задание. Подробный японский костюм на каркасной кукле. Размер 25–30 см. /Пр/	3	**1**
5.3	Виды кимоно. Изучение основных деталей одежды, составляющих женский и мужской костюм. Роспись, крепление на фигуре. /Пр/	3	**1**
5.4	Обувь. Прически. Аксессуары. /Пр/	3	**1**
5.5	Макеты узлов: Оби – 3 варианта. Хаори-ито – 1шт. /Пр/	3	**1**
5.6	Самостоятельная работа /Ср/	3	**25**
5.7	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	3	**4**
	Раздел 6. Восток		
6.1	Первое задание. Выполнение куклы по эскизу, утвержденному на занятиях по «сценографии». Система куклы – марионетка на нитях. /Пр/	4	**1**
6.2	Второе задание. Выбор эскиза театрального костюма работы Бакста и выполнение его в объеме. Размер каркасной куклы 25 – 30 см. /Пр/	4	**1**
6.3	Подробное изучение и выполнение фактур и орнаментов. /Пр/	4	**1**
6.4	Монтаж летящих тканей. Способы передачи движения и характера персонажа. /Пр/	4	**1**
6.5	Самостоятельная работа /Ср/	4	**48**
	Раздел 7. «Африканское искусство»,«Цирк на сцене» или «Эстрадный номер»		
7.1	Первое задание. Исполнение куклы по эскизу, утвержденному на занятиях по «сценографии». /Пр/	4	**1**
7.2	Второе задание. Изготовление африканской маски. Изучив материал по этой теме, студентам предлагается создать собственный эскиз, с соблюдением стилевых норм, применив все полученные знания. /Пр/	4	**1**
7.3	Самостоятельная работа /Ср/	4	**48**
	Раздел 8. «Цирк на сцене» или «Эстрадный номер» (исполнение крупногабаритной куклы по эскизу, утвержденному на занятиях по «сценографии»)		
8.1	Изготовление головы куклы. (Голова актера внутри) /Пр/	4	**1**
8.2	Виды креплений. Предпочтительные материалы. /Пр/	4	**1**
8.3	Варианты конструирования при обустройстве обзорных и вентиляционных отверстий. /Пр/	4	**1**
8.4	Изготовление торса куклы. (Актер внутри). /Пр/	4	**1**
8.5	Мягкие и жесткие каркасы. /Пр/	4	**1**
8.6	Крой внутреннего чехла. /Пр/	4	**0,5**
8.7	Изготовление толщинок и способы автономного крепления на фигуре актера. /Пр/	4	**0,5**
8.8	Самостоятельная работа /Ср/	4	**27**
8.9	Самостоятельная работа /Экзамен/	4	**9**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Как используются знания основ конструирования костюма для выполнения силуэта в костюмном спектакле и законы кроя, законы моды при изготовлении петрушечной куклы, тростевой куклы, штоковой марионетки, планшетной куклы, марионетки, эстрадной куклы?
Как используются знания основных выкроек мужских и женских костюмов.
Как используются знания в изготовлении габаритных чертежей со всеми проработками.
Как используются знания овладения навыками изготовления куклы на каждом этапе ее создания.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

В связи с практическим характером дисциплины «Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки заданий, полученных в ходе практических занятий.

Зачеты и экзамены по всему курсу проводятся в форме обходов с предоставлением работ студента, характеризующих освоение им курса в соответствии с задачами курса и требованиями к уровню освоения его содержания. На зачетах и экзаменах оценивается: исполнение рабочей куклы, рабочие, пластические и эстетические характеристики куклы, скульптурные работы (выполнение всех частей куклы), конструктивное решение одежды куклы, правильность монтировки костюма на соответствующую механику, соотношение масштаба деталей куклы. Соответствие пластических характеристик подобранных материалов.

Заочная форма обучения:
На зачет во 2 семестре выносится изготовление планшетной куклы (тема «Звериный спектакль»).
На экзамен в 3 семестре выносится изготовление тростевой куклы (стиль «Готика»).
На зачет в 4 семестре выносится изготовление куклы – система штоковая марионетка (стиль «Барокко»).
На экзамен в 5 семестре выносится изготовление планшетной куклы (тема «Япония»).
На зачет в 6 семестре выносится изготовление марионетки (тема «Восток»).
На экзамен в 7 семестре выносится изготовление африканской маски.
На экзамен в 8 семестре выносится изготовление сложной эстрадной куклы (тема «Цирк на сцене»).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:
1. Советов, В. М. Театральные куклы (технология изготовления). — СПб: СПбГАТИ, 2003.
2. Мерцалова, М. Н. Костюм разных времен и народов. — СПб: Чарт Пилот, 2001.
3. Пармон, Ф. М. Композиция костюма. Одежда, обувь, аксессуары. Учебник для ВУЗов. — М.: Триада Плюс, 2002.
4. Киреева, Е. В. История костюма. — М.: Просвещение, 1970.
5. Захаржевская, Р. В. История костюма. — М.: РИПОЛ классик, 2005.
6. Громыко, А. Маски и скульптура Тропической Африки. — М., 1995.
7. Соломоник, И. Н. Традиционный театр кукол Востока. Основные виды театра объемных форм. — М., 1992.
8. Гундзи, М. Японский театр Кабуки. — М., 1969.

Дополнительная литература:
1. Френсис Келли, Рендольф Швабе. История костюма и доспехов. От крестоносцев до придворных щеголей. — М.: Центрполиграф, 2007.
2. Кибалова, Л., Гербенова, О., Ламарова, М. Иллюстрированная энциклопедия моды. — Прага: АРТИЯ, 1966.
3. Современная энциклопедия. Аванта +. Мода и стиль. — М.: Аванта+, 2002.
4. Писаренко, Ю. Хрестоматия актера. Сборник: Мимика, Грим, Прическа, Движение, Речь. Искусство актера. — М.: Теакинопечать, 1930.
5. Комиссаржевский, Ф.Ф. История костюма. — Минск, 1998.
7. Нерсесов, Я.Н. Они определяли моду. — М.: Астрель, 2005.
8. Королев, М. Искусство театра кукол. — М.: Искусство, 1973.
9. Федотов, А. Техника театра кукол. — М.: Искусство, 1953.
10. Соболев, Н. Н. История украшения тканей. — М.: Искусствоведение, 1933.

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: 02.09.2025).
2. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.stdrf.ru/ (дата обращения: 02.09.2025).
3. Официальный сайт Международного Союза кукольных театров. [Электронный ресурс]. URL: http://www.unima.org/ (дата обращения: 02.09.2025).
4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sptl.spb.ru/ (дата обращения: 02.09.2025).
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 02.09.2025).

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

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

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:
- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, а также поиск и подбор материалов необходимых для практического выполнения заданий (по материалам музейных коллекций и библиографическим источникам).
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению материалов музейных коллекций, перечня основной и дополнительной литературы.
Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала, примеров ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику студенты.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

ДИСЦИПЛИНЫ С ОБХОДОМ
Композиция театральной куклы

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра сценографии и технологии театра кукол**
Учебный план 2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **9 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	324	Виды контроля на курсах:
в том числе:		зачет 1,2
		экзамен 3,4
аудиторные занятия	36	
самостоятельная	262	
часов на контроль	26	

Программу составил(и):

заслуженный деятель искусств Республики Хакасия, заведующий кафедрой, доцент Алексеев Александр Борисович

Рабочая программа дисциплины

Композиция театральной куклы

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 театра кукол (Черевков) ЗАО.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра сценографии и технологии театра кукол

Срок действия программы: 2025-2030 уч.гг.

Зав. кафедрой Алексеев Александр Борисович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Основной целью курса является подготовка высококвалифицированного специалиста – художника-технолога театра кукол, отвечающего современным отечественным и мировым художественным и эстетическим направлениям искусства театра кукол и способного стать подлинным соавтором художника-постановщика и режиссёра в создании спектакля.
2	Задачи. Освоив курс «Композиция театральной куклы», студент должен: - владеть методами создания сценографии спектакля в театре кукол с применением кукол различных конструкций и габаритов; - владеть методами создания спектакля с участием кукол и живых актеров; - владеть методами передачи в спектаклях различных исторических эпох в соответствии с изобразительным искусством разных стран; - владеть методами создания кукол в разных изобразительных стилях; - научиться подбирать, а также создавать необходимые фактуры для своих спектаклей; - научиться работать с режиссером, художником - постановщиком и актерами, от которых зависит оживление кукол.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Дисциплина «Композиция театральной куклы» методически связана с дисциплиной «Сценографическая композиция в театре кукол», составляя ведущий блок профессиональной подготовки выпускника в цикле специальных дисциплин. Освоение дисциплины «Композиция театральной куклы» проходит во взаимосвязи с освоением дисциплин: «Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы», «Технология создания костюма театральной куклы», «Технология художественного оформления спектакля», «История костюма», «Скульптура», «Рисунок и живопись».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Сценографическая композиция в театре кукол
2	Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы
3	Технология создания костюма театральной куклы
4	Технология художественного оформления спектакля
5	История костюма
6	Скульптура
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
ПК-7: Способен ориентироваться в истории, теории и технологии сценического оформления спектакля любых систем кукол
ПК-7.1: Использует знания истории творческого наследия мастеров сценического оформления кукольного спектакля
ПК-7.2: Анализирует сценическое оформление, опираясь на знания истории театрального искусства и истории театра кукол
ПК-7.3: Ориентируется в современном российском и мировом театральном процессе

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	- историю отечественного и зарубежного театра кукол;
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- творчески применять полученные знания при решении конкретных практических задач по созданию авторского художественного проекта сценического оформления в театре кукол;
3.2.2	- самостоятельно разбираться в направлениях и концепциях современной художественной жизни в развитии искусства театра кукол;
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- научно-исследовательской работы с библиографическими и иконографическими материалами по истории театра кукол.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Курс**	**Часов**
	Раздел 1. Создание образа персонажа		
1.1	Работа над эскизом. Работа с режиссером по определению стиля куклы в спектакле. Художественный язык. Понятие стиля. Цветовое решение в зависимости от сценографии. /Пр/	1	**1**
1.2	Определение системы вождения. /Пр/	1	**1**
1.3	Выбор фактуры одежды. /Пр/	1	**1**
1.4	Определение стиля изображения в эскизе. Приём стилизации человеческой фигуры и композиция куклы в соответствии с ним. /Пр/	1	**1**
1.5	Определение характера персонажа. Работа над характером. Художественно-пластические способы выражения характера. Особенности деталей внешности. /Пр/	1	**2**
1.6	Эскиз маски. Стилевое единство. При создании эскиза маски необходимо выдерживать единство стиля с куклами и сценографией спектакля в целом. /Пр/	1	**2**
1.7	Создание персонажей в "зверином" спектакле. Животные – одни из основных персонажей сказок. Студенты должны познакомиться с традиционной культурой разных стран в сфере изображения животных и научиться, на основе этого, создавать сказочные персонажи в соответствующем стиле. Басня как художественный приём. Студенты выполняют задания на зарисовки людей и животных. Черты психологии человека в животном. /Пр/	1	**2**
1.8	Самостоятельная работа /Ср/	1	**58**
1.9	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	1	**4**
	Раздел 2. Предмет как выразительное средство театра кукол		
2.1	Кукла-предмет. Поэтизация мира вещей. Стилизация как форма художественного языка. /Пр/	2	**2**
2.2	Самостоятельная работа /Ср/	2	**12**
	Раздел 3. Изготовление куклы. Работа художественно-производственных цехов		
3.1	Изготовление масштабных чертежей куклы. Проработка габаритных чертежей с участием непосредственных мастеров, участвующих в создании спектакля. /Пр/	2	**2**
3.2	Скульптурные работы. Лепка голов. /Пр/	2	**2**
3.3	Работа с бутафорским цехом. /Пр/	2	**2**
3.4	Работа с механиком: создание осанки, посадка головы, конструкция и позиция плеч; разработка гапита в соответствии с техническими характеристиками куклы. /Пр/	2	**2**
3.5	Костюм куклы. Определение фактуры ткани. Маскировка рук актера в зависимости от кроя костюма. Зависимость костюма марионетки от системы подвязки нитей. /Пр/	2	**2**
3.6	Самостоятельная работа /Ср/	2	**44**
3.7	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	2	**4**
3.8	Изготовление масок к спектаклю /Пр/	3	**8**
3.9	Самостоятельная работа /Ср/	3	**91**
3.10	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	3	**9**
	Раздел 4. Заключительный этап (после изготовления кукол и масок следует процесс доводки, т.е. работа с актерами и режиссером)		
4.1	Подгонка механики по руке актера. /Пр/	4	**2**
4.2	Крепление масок под исполнителя. /Пр/	4	**2**
4.3	Корректировка после световой репетиции на сцене. /Пр/	4	**2**
4.4	Самостоятельная работа /Ср/	4	**57**
4.5	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	4	**9**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

не предусмотрены

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

В связи с практическим характером курса «Композиция театральной куклы» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки заданий, полученных в ходе практических занятий.
Зачеты и экзамены по всему курсу проводятся в форме обходов с предоставлением работ студента, характеризующих освоение им курса в соответствии с задачами курса и требованиями к уровню освоения его содержания.

Заочная форма обучения:
На зачет на 1 курсе выносится изготовление планшетной куклы (тема «Звериный спектакль»).
На зачет на 2 курсе выносится: изготовление тростевой куклы (стиль «Готика»); изготовление куклы – система штоковая марионетка (стиль «Барокко»).
На экзамен на 3 курсе выносится: изготовление планшетной куклы (тема «Япония»); изготовление марионетки (тема «Восток»).
На экзамен на 4 курсе выносится изготовление африканской маски.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:
1. Мерцалова, М. Н. Костюм разных времен и народов. — СПб: Академия моды, 2001.
2. Захаржевская, Р. В. История костюма: От античности до современности – 3-е изд., доп. — М.: Рипол Классик, 2006. — 287 с.
3. Акимов, Н. П. Театральное наследие: в 2 т. — Л., 1978.
4. Акимов, Н. П. Не только о театре. — Л.—М., 1966.
5. Брехт, Б. О театре. Т.5, кн.2. — М., 1965.
6. Брук, П. Пустое пространство. — М., 1976.
7. Голдовский, Б. П. Куклы: Энциклопедия.— М., 2004.
8. Королёв, М. М. Искусство театра кукол: Основы теории. — Л., 1973.
9. Михайлова, А. А. Мейерхольд и художники. — М., 1995.
10. Михайлова, А. А. Образ спектакля. — М., 1978.
11. Некрылова, А. Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. — Л., 1988.
12. Образцов, С. В. Моя профессия. — М.,1980.
13. Симонович-Ефимова, Н. Записки петрушечника. — Л., 1980.
14. Смирнова, Н. И. Советский театр кукол. 1918 – 1932. — М, 1963.
15. Советов, В. М. Театральные куклы. Технология изготовления. — СПб, 2003.
16. Сперанский, Е. В. Луцкая, Е Художник Борис Тузлуков. — М., 1984.
17. Чесснер, Дж. Форма и идея в современном театре. — М., 1959.
18. Чернова, А. Все краски мира, кроме желтой: опыт пластической характеристики персонажа у Шекспира. — М., 1987.
19. Френкель. Пластика сценического пространства. — К., 1987.

Дополнительная литература:
1. Нерсесов, Я. Н. Они определяли моду. — М.: АСТ: Астрель, 2005. — 461 с.
2. В профессиональной школе кукольника. Сборники ЛГИТМиК, 1979, 1985, 1987.
3. Власов, В. Г. Иллюстрированный художественный словарь. — СПб, 1993.
4. Громыко, А. Маски и скульптура Тропической Африки. — М.,1995.
5. Гундзи, М. Японский театр Кабуки. — М.,1969.
6. Ефимов, И. Об искусстве и художниках. — М., 1977.
7. Кужель, Ю. Л. Театр Дзёрури. — М.,1993.
8. Мириманов, В. Б. Искусство тропической Африки. — М., 1986.
9. Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2-х т. — М.,1980.
10. Образцов, С. В. Театр китайского народа. — М.,1957.
11. Перетц, В. Н. Кукольный театр на Руси. Исторический очерк. — М.,1998.
12. Пави, П. Словарь театра. — М.,1991.
13. Полякова, О., Файнштейн, Ф. Решение сценического пространства: Спектакли ГАЦТК под рук. С.В.Образцова. — М., 1988.
14. Соломоник, И. Н. Традиционный театр кукол Востока. Основные виды театра объемных форм. — М., 1992.
15. Что же такое театр кукол? Сборники. — М, 1980,1990.
16. Эренбург, И. Япония, Греция, Индия. — М., 1960.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 02.09.2025).
2. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.stdrf.ru/ (дата обращения: 02.09.2025).
3. Официальный сайт Российского центра Международного союза деятелей театра кукол. [Электронный ресурс]. URL: http://www.unima.org/ (дата обращения: 02.09.2025).
4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sptl.spb.ru/ (дата обращения: 02.09.2025).
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 02.09.2025).

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
Аудитория универсальная	Учебная мебель (парты, стулья) в количестве, соответствующем наполняемости групп студентов; Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

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

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:
- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, а также поиск и подбор материалов необходимых для практического выполнения заданий (по материалам музейных коллекций и библиографическим источникам).
- В объем самостоятельной работы студента также включается подготовка к прохождению промежуточной аттестации по дисциплине.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Композиция театральной куклы» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению психологии человека и животных, знанию стилей народов мира и материальной культуры.
Выполняя стилевые задания по предмету, студенту следует ориентироваться на изучение материалов музейных коллекций и библиографических источников.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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 2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **5 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	180	Виды контроля на курсах:
в том числе:		контрольная работа 2,3
		зачет 2,3,4
аудиторные занятия	24	
самостоятельная	144	
часов на контроль	12	

Программу составил(и):

б/с, старший преподаватель Ларионов Сергей Викторович

б/с, доцент Черевков Тимофей Васильевич

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:

2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театральной техники и технологии

Срок действия программы: 2025-2030 уч.гг.

Зав. кафедрой Мираков Эдуард Гариевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Целью данной дисциплины является развитие у будущих специалистов – художников-технологов театра кукол – 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 театра кукол. 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	Технология художественного оформления спектакля
2	Материаловедение
3	Сценографическая композиция в театре кукол
4	Технология производства в театре кукол
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
ПК-8: Способен использовать новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов в технологических разработках театральной куклы и декораций
ПК-8.1: Ориентируется в истории развития сцены, сценической техники и технологии в театре кукол
ПК-8.2: 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-8.3: Владеет навыком поиска актуальной информации о применении новых технологий в соответствующей профессиональной области
ПКО-1: Способен к воплощению и реализации внешней художественной формы авторского проекта спектакля или его компонентов
ПКО-1.1: Планирует этапы воплощения и реализации составляющих внешней художественной формы авторского проекта кукольного спектакля (концерта, представления концертных и цирковых номеров с куклами), 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 кукольного спектакля
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 или его компонентов, составленного ответственным за него лицом (в соответствии со специализацией – художником-постановщиком, режиссёром-постановщиком) профессиональной организации исполнительских искусств (в соответствии со специализацией)
ПКО-2.1: Использует знания всех составляющих комплекса документации технического воплощения и реализации проекта кукольного спектакля 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 театра кукол
ПКО-5.3: Понимает специфику эксплуатации составляющих внешней художественной формы авторского проекта спектакля театра кукол
ПКО-5.4: Определяет текущее состояние комплекса оформления спектакля театра кукол

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**	**Курс**	**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 уравновешивающая 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	**0,25**
1.2	Геометрическая форма. Геометрические объекты (точка, линия, поверхность, объемная фигура). Длина, площадь, объем. Система координат. Векторы и векторная алгебра. Решение треугольников. /Пр/	1	**0,25**
1.3	Система сил. Система сходящихся сил. Система параллельных сил. Теория пары сил на плоскости. Плоская система произвольно расположенных сил. /Лек/	1	**1**
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	**0,25**
1.5	Самостоятельная работа /Ср/	1	**18**
	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/	1	**0,25**
2.2	Основы функционального анализа. Числовая ось. Определение функции. Линейная и квадратичная функции. Касательная к графику функции. Определение производной. Производные элементарных функций. /Пр/	1	**0,25**
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/	1	**0,25**
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/	1	**0,25**
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/	1	**0,25**
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/	1	**0,25**
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/	1	**0,25**

2.8	Сложные деформации. Особенности расчетов при сложных деформациях: косой изгиб, внецентренное сжатие или растяжение, устойчивость сжатых стержней. Методика расчета на устойчивость по методике Эйлера, Ясинского, по коэффициенту снижения допускаемых напряжений. /Пр/	1	**0,25**
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/	1	**0,25**
2.10	Самостоятельная работа /Ср/	1	**14**
	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, тексотропных). 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/	2	**1**
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/	2	**1**
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/	2	**1**
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. /Лек/	2	**2**
3.5	Самостоятельная работа /Ср/	2	**12**
	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/	2	**0,25**
4.2	Роль взаимозаменяемости и стандартизации в машиностроении. Допуски и посадки. Связь с разработками в театральной механике и машинерии. /Пр/	2	**0,5**
4.3	Краткие сведения о машиностроительных материалах, об основах их выбора и применяемости в театральных условиях. Критерии работоспособности и расчета деталей машин. /Пр/	2	**0,25**

4.4	Передачи. Виды передач. Механические, гидравлические, пневматические передачи и область их применения в театральной практике. Принципы работы и классификация механических передач. /Пр/	2	**0,5**
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-раздёржек. 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/	2	**1,5**
4.6	Самостоятельная работа /Ср/	2	**12**
4.7	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	2	**4**
4.8	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/	3	**0,5**
4.9	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/	3	**0,5**
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-, мотто- и др. для подбора приводов при конструировании сценэффектов. /Пр/	3	**0,5**
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/	3	**0,25**
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/	3	**0,5**
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/	3	**0,5**
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/	3	**0,25**
4.15	Тормоза. Назначение тормозов и остановов, их классификация и конструктивные описания. Расчеты и подбор конструкций храповых механизмов. Расчеты и подбор конструкций колодочных ленточных тормозов. Паспорта тормозных устройств, включаемых в состав приводов для движущихся декораций. /Пр/	3	**0,5**

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/	3	**0,25**
4.17	Соединения деталей. Разъемные и неразъемные. Области применения. Сварные соединения. Требования к сварным соединениям, поверочные 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/	3	**0,5**
4.18	Самостоятельная работа /Ср/	3	**24**
	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. /Лек/	3	**0,5**
5.2	Силы, возникающие при перемещении конструкции по прямой и криволинейной траектории. Сила инерции. Динамические нагрузки. Динамическое равновесие. /Лек/	3	**0,5**
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. /Лек/	3	**0,5**
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. /Лек/	3	**0,5**
5.5	Анализ работы механизмов Чебышева, механизмов с кулисами. /Пр/	3	**0,25**
5.6	Кулачковые механизмы и устройства. Анализ их движения. Использование кулачковых механизмов на сцене при создании сценэффектов. /Пр/	3	**0,25**
5.7	Механизмы прерывистого одностороннего движения. Мальтийские механизмы, стопорные храповые, Использование при разработке движения в сценэффектах. /Пр/	3	**0,25**
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/	3	**0,5**
5.9	Контрольные и измерительные устройства для оценки работы отдельных узлов приводов, и контроль перемещения движущейся декорации или механизма в целом. /Пр/	3	**0,25**
5.10	Специальные и грузозахватные приспособления, их перечень, назначения и выбор по справочникам и каталогам. /Пр/	3	**0,25**
5.11	Самостоятельная работа /Ср/	3	**36**
5.12	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	3	**4**
	Раздел 6. Расчет театральных конструкций. Механика сценических эффектов		
6.1	Основные аспекты использования движущихся декораций на сцене. /Пр/	4	**0,25**
6.2	Системный подход к проектировочным и поверочным расчетам театральных конструкций для подтверждения их надежности и работоспособности. /Пр/	4	**0,25**
6.3	Классификация сценических эффектов. /Пр/	4	**0,25**
6.4	Основные положения гидравлики. Единицы измерения величин. Примеры использования гидроприводов на сцене. /Пр/	4	**0,25**
6.5	Описание и расчет работы гидропресса. /Пр/	4	**0,25**
6.6	Описание работы золотника распределителя потоков. /Пр/	4	**0,25**
6.7	Принципиальная схема преобразования энергии в гидросистеме. Чтение и составление принципиальных схем гидроприводов. /Лек/	4	**0,5**

6.8	Типология гидронасосов: ручные, ножные, работающие от электродвигателя. Каталоги для выбора гидронасоса. /Лек/	4	**0,5**
6.9	Конструкции гидроцилиндров и гидромоторов. Подбор из каталогов фирм по нагрузке, кинематике и габаритам. /Пр/	4	**0,25**
6.10	Вспомогательное оборудование, устройства – реле, дроссели, фильтры, баки и т.п. /Пр/	4	**0,25**
6.11	Полетные устройства. Определение кинематических и динамических параметров. Подтверждение надежности и работоспособности. /Пр/	4	**0,5**
6.12	Применение механических устройств. Определение кинематических и динамических параметров. Подтверждение надежности и работоспособности. /Пр/	4	**0,25**
6.13	Применение гидравлических устройств. Определение кинематических и динамических параметров. Подтверждение надежности и работоспособности. /Пр/	4	**0,25**
6.14	Самостоятельная работа /Ср/	4	**28**
6.15	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	4	**4**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

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.

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 Ix, Iy, Wx, Wy 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.

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 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 монтировки 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 театральных конструкциях 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 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 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 планшетам, 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 Ассуру Л.В.
8. Передаточная функция механизма.
9. Анализ работы кривошипно-шатунного механизма. Методы расчета /графические, аналитические/ траекторий точек, их скоростей, ускорений, центробежных, центростремительных сил.
10. Конструкции кривошипно-шатунного механизма и их использование в сценэффектах.
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 сценэффектов.
15. Механизмы прерывистого одностороннего действия.
16. Анализ работы устройства мальтийский крест. Возможности конструкции для создания сценэффекта, приводов.
17. Использование в конструкции сценэффектов стопорных и храповых элементов.

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 сценэффекта.
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

не предусмотрены

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: 21.10.2025).
4. Беляев, Н.М. Сборник задач по сопротивлению материалов / Н. М. Беляев. — М. : Наука, 1968. URL: http://www.twirpx.com/ (дата обращения: 21.10.2025).
5. Тимофеев, Г.А. Теория машин и механизмов / Г. А. Тимофеев. — М. : ИД Юрайт, 2010. URL: http://www.twirpx.com/ (дата обращения: 21.10.2025).
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: 21.10.2025).
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: 21.10.2025).
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: 21.10.2025).

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: 02.09.2025).
2. Библиотека ГОСТов [Электронный ресурс]. URL: http://www.vsegost.com/ (дата обращения: 02.09.2025).
3. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 02.09.2025).

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.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Конструирование театральных декораций

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театральной техники и технологии**

Учебный план 2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **5 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	180	Виды контроля на курсах:
в том числе:		контрольная работа 2,3
		зачет 2,3,4
аудиторные занятия	24	
самостоятельная	144	
часов на контроль	12	

Программу составил(и):
профессор Разумов Владимир Николаевич

Рабочая программа дисциплины
Конструирование театральных 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:
2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра театральной техники и технологии

Срок действия программы: 2025-2030 уч.гг.
Зав. кафедрой Мираков Эдуард Гариевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Целью дисциплины «Конструирование театральных декораций» является изучение современных методов создания декораций и их применение в профессиональной деятельности.
2	Задачи:
	- расширить профессиональный кругозор в самостоятельном изучении и использовании модернизированных технологий и электронных баз данных, информационно-телекоммуникационных сетей в области технологий изготовления объектов театральной бутафории;
	- приобрести навыки технологической обработки различных материалов, подбора дополнительных материалов и работы с ними;
	- иметь представление о возможностях различных графических материалов и технических приемах, работы с ними;
	- познакомить с основными принципами и методами внешнего оформления.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Освоение дисциплины «Конструирование театральных декораций» опирается на знаниях, приобретенных в средней школе и параллельно изучаемых предметах: «Театрально-техническая графика», «Материаловедение», «Основы перспективы и макетирование» и «Сценографическая композиция в театре кукол».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Основы перспективы и макетирование
2	Театрально-техническая графика
3	Материаловедение
4	Сценографическая композиция в театре кукол
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
ПК-8: Способен использовать новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов в технологических разработках театральной куклы и декораций
ПК-8.1: Ориентируется в истории развития сцены, сценической техники и технологии в театре кукол
ПК-8.2: 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-8.3: Владеет навыком поиска актуальной информации о применении новых технологий в соответствующей профессиональной области
ПКО-1: Способен к воплощению и реализации внешней художественной формы авторского проекта спектакля или его компонентов
ПКО-1.1: Планирует этапы воплощения и реализации составляющих внешней художественной формы авторского проекта кукольного спектакля (концерта, представления концертных и цирковых номеров с куклами), 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 кукольного спектакля
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	- особенности национальных культур;
3.1.2	- формы межкультурного общения в сфере театрального искусства, театрального образования;
3.1.3	- способы налаживания контакта в межкультурном взаимодействии;
3.1.4	- способы преодоления коммуникативных барьеров;
3.1.5	- как ориентироваться в различных ситуациях межкультурного взаимодействия;
3.1.6	- основы дисциплин, связанных с профессиональной деятельностью;
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- устанавливать конструктивные контакты в процессе межкультурного взаимодействия;
3.2.2	- учитывать особенности поведения и мотивации людей различного социального и культурного происхождения;
3.2.3	- применять в межкультурном взаимодействии принципы толерантности;
3.2.4	- использовать навыки, приобретённые в процессе обучения на практике;
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- навыками создания благоприятной среды взаимодействия при выполнении профессиональных задач;
3.3.2	- навыками конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей;
3.3.3	- средствами педагогического контроля и оценки учебного материала;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Курс**	**Часов**
	Раздел 1. «Конструирование» применительно к созданию внешней формы театрализованного представления		
1.1	Этапы создания внешней формы спектакля, театрализованного представления. /Лек/	1	**1**
1.2	Этапы создания внешней формы спектакля, театрализованного представления. /Пр/	1	**3**
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	1	**32**
	Раздел 2. Творческая группа, создающая первичную документацию проекта		
2.1	Макет / эскизы оформления. /Лек/	2	**0,5**
2.2	Макет / эскизы оформления. /Пр/	2	**0,5**
2.3	Планировки и осевые разрезы декораций. /Лек/	2	**0,25**
2.4	Планировки и осевые разрезы декораций. /Пр/	2	**1**
2.5	Монтировочная опись проекта. /Лек/	2	**0,25**
2.6	Монтировочная опись проекта. /Пр/	2	**1**
2.7	Габаритные чертежи. /Лек/	2	**0,25**
2.8	Габаритные чертежи. /Пр/	2	**1**
2.9	Технологическое описание. /Лек/	2	**0,25**
2.10	Технологическое описание. /Пр/	2	**1**
2.11	Задание на проектирование. /Лек/	2	**0,25**
2.12	Задание на проектирование. /Пр/	2	**0,5**
2.13	Предварительная смета. /Лек/	2	**0,25**
2.14	Предварительная смета. /Пр/	2	**1**
2.15	Самостоятельная работа /Ср/	2	**24**
2.16	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	2	**4**
	Раздел 3. Технические требования, регламентирующие проектную документацию		
3.1	Технические требования, регламентирующие проектную документацию /Лек/	3	**1**
3.2	Технические требования, регламентирующие проектную документацию /Пр/	3	**3**
3.3	Самостоятельная работа /Ср/	3	**30**
	Раздел 4. Изготовление конструктивных чертежей		
4.1	Изготовление конструктивных чертежей /Лек/	3	**1**
4.2	Изготовление конструктивных чертежей /Пр/	3	**3**
4.3	Самостоятельная работа /Ср/	3	**30**
	Раздел 5. Изготовление расчетов декораций на прочность, жесткость и устойчивость		
5.1	Изготовление расчетов декораций на прочность, жесткость и устойчивость /Лек/	4	**0,25**
5.2	Изготовление расчетов декораций на прочность, жесткость и устойчивость /Пр/	4	**2,5**
5.3	Самостоятельная работа /Ср/	4	**14**

	Раздел 6. Организация изготовления материального оформления спектакля (театрально-зрелищного проекта)		
6.1	Организация изготовления материального оформления спектакля (театрально-зрелищного проекта) /Лек/	4	**0,75**
6.2	Организация изготовления материального оформления спектакля (театрально-зрелищного проекта) /Пр/	4	**0,5**
6.3	Самостоятельная работа /Ср/	4	**14**
6.4	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	4	**4**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачетам:
1. Этапы создания внешней формы спектакля, театрализованного представления.
2. Состав творческой группы проекта.
3. Макет / эскизы оформления.
4. Планировки и осевые разрезы декораций.
5. Монтировочная опись проекта.
6. Габаритные чертежи декораций.
7. Габаритные чертежи и шаблоны мебели.
8. Технологическое описание.
9. Нормативные требования техники безопасности к материальному оформлению проекта.
10. Задание на проектирование.
11. Предварительная смета.
12. Инструкция сборки и разборки декораций.
13. Технические требования, регламентирующие оформление проектной документации.
14. Изготовление конструктивных чертежей.
15. Изготовление расчетов декораций на прочность, жесткость и устойчивость.
16. Организация изготовления материального оформления спектакля (театрально-зрелищного проекта).

5.2. Темы письменных работ

Темы контрольных работ:
1. Изготовить планировку декораций по предложенному макету и плану сцены театра в М 1:50.
2. Написать монтировочную опись и сделать габаритные чертежи по макету. М 1:50.
3. Написать технологическое описание по макету и габаритным чертежам.
4. Написать задание на проектирование.
5. Изготовить конструктивные чертежи простого станка.
6. Изготовить конструктивные чертежи лестницы.
7. Создать смету затрат на приобретение материалов для изготовления станка.
8. Создать смету затрат на изготовление декорации по макету.
9. Составить график подачи декораций на сцену по макету.
10. Сделать график работ служб ХПЧ на монтировочной репетиции.

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. — Л.—М. : Искусство, 1961. — 93 с.
4. Ключников, Д. В. Театральные драпировки / Д. В. Ключников, Л. Д. Снежницкий. – М. : Искусство, 1957. — 184 с.

Дополнительная литература:

1. 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.
2. Мюллер В. Н. Определение видимости декораций на сцене театра / В. Н. Мюллер. — М. : Искусство, 1946. — 35 с.
3. Рывин, В. Я. Конструирование и расчет театральных декораций : учеб. пособие / В. Я. Рывин. — Л. : ЛГИТМИК, 1982. — 90 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: 14.07.2025).
2. Информационный портал «Охрана труда. Техника безопасности». [Электронный ресурс]. URL: http://www.tehbez.ru/ (дата обращения: 14.07.2025).
3. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 14.07.2025).
4. Библиотека «Шоу Консалтинг». [Электронный ресурс]. URL: http://lib.showconsulting.ru/ (дата обращения: 14.07.2025).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

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

В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы. Ознакомление с новейшими материалами (отечественными и импортными) и технологиями. Просмотр и анализ зрелищных представлений различных жанров.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Конструирование театральных декораций» 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.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Аксессуары

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра сценографии и технологии театра кукол**

Учебный план 2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля на курсах:
в том числе:		зачет 4
аудиторные занятия	8	
самостоятельная	60	
часов на контроль	4	

Программу составил(и):
б/с, доцент Важинская Елена Владимировна

Рабочая программа дисциплины
Аксессуары

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 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 театра кукол (Черевков) ЗАО.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра сценографии и технологии театра кукол

Срок действия программы: 2025-2030 уч.гг.
Зав. кафедрой Алексеев Александр Борисович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	- научить будущих художник-технологов театра кукол использовать все имеющиеся техники и технологии при создании игрового реквизита;
2	- уметь находить конструктивные решения при разработке игрового реквизита;
3	- развить бутафорские навыки с учетом появления новых материалов;
4	- овладеть умением использовать при оформлении спектаклей (концертов, представлений) новейшие достижения в области театрально-постановочной техники, технологии и новых материалов;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История русского ИЗО
2	История зарубежного ИЗО
3	Рисунок и живопись
4	Скульптура
5	Композиция театральной куклы
6	Основы архитектуры
7	Основы перспективы и макетирование
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
ПК-7: Способен ориентироваться в истории, теории и технологии сценического оформления спектакля любых систем кукол
ПК-7.1: Использует знания истории творческого наследия мастеров сценического оформления кукольного спектакля
ПК-7.2: Анализирует сценическое оформление, опираясь на знания истории театрального искусства и истории театра кукол
ПК-7.3: Ориентируется в современном российском и мировом театральном процессе

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	- базовые техники и технологии применяемые в театре кукол и других исполнительских искусствах;
3.1.2	- химические и пластические свойства материалов применяемые в работе художественно-производственных цехов театра;
3.1.3	- технологические особенности разных систем кукол;
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- находить конструктивные решения при разработке игрового и декоративного реквизита;
3.2.2	- выполнять эскизы и чертежи на бутафорские объекты;
3.2.3	- выполнять декоративную и игровую бутафорию из различных материалов (папье-маше, дерево, и пр.);
3.2.4	- выполнять отливки моделей из гипса;
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- иметь навыки изготовления бутафории и игрового реквизита;
3.3.2	- находить конструктивные решения при разработке игрового и декоративного реквизита;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Курс**	**Часов**
	Раздел 1. Выбор аксессуара соответствующего теме изучаемой по дисциплине «Сценографическая композиция»		
1.1	Выбор аксессуара соответствующего теме изучаемой по дисциплине «Сценографическая композиция». /Пр/	4	**0,5**
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	4	**4**
	Раздел 2. Разработка технологического задания		
2.1	Прочтение и детальная проработка эскиза, представленного художником-постановщиком. /Пр/	4	**0,5**
2.2	Перевод эскиза в рабочий чертеж. Проработка габаритного чертежа. /Пр/	4	**1**
2.3	Самостоятельная работа /Ср/	4	**18**
	Раздел 3. Изготовление аксессуара		
3.1	Скульптурные работы по габаритному чертежу и эскизу. /Пр/	4	**2**
3.2	Формовка негативной формы. /Пр/	4	**1**
3.3	Папье-маше, стыковка, обработка и доводка формы /Пр/	4	**2**
3.4	Подготовка поверхности к окончательной росписи. /Пр/	4	**1**
3.5	Самостоятельная работа /Ср/	4	**38**
3.6	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	4	**4**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

не предусмотрены

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

В связи с практическим характером дисциплины «Аксессуары» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки заданий, полученных в ходе практических занятий.
Зачет проводится в форме обхода с предоставлением работы студента, характеризующей освоение им курса в соответствии с задачами курса и требованиями к уровню освоения его содержания:

Заочная форма обучения:
На зачет на 4 курсе выносится изготовление аксессуаров к преддипломному спектаклю.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Королев, М.М. Искусство театра кукол. — М.: Искусство, 1973. — 112 с.
2. Советов, В.М. Театральные куклы (технология изготовления). — СПб: СПбГАТИ, 2003.
3. Федотов, А. Техника театра кукол. — М.: Искусство, 1953. — 204 с.

Дополнительная литература:

1. Мерцалова, М.Н. Костюм разных времен и народов. — СПб: Чарт Пилот, 2001.
2. Пармон, Ф.М. Композиция костюма. Одежда, обувь, аксессуары. Учебник для ВУЗов. — М.: Триада Плюс, 2002.
3. Киреева, Е.В. История костюма. — М.: Просвещение, 1970.
4. Захаржевская, Р.В. История костюма. — М.: РИПОЛ классик, 2005.
5. Соболев, Н.Н. История украшения тканей. — М.: Искусствоведение, 1933. — 503 с.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 02.09.2025).
2. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.stdrf.ru/ (дата обращения: 02.09.2025).
3. Официальный сайт Международного Союза кукольных театров. [Электронный ресурс]. URL: http://www.unima.org/ (дата обращения: 02.09.2025).
4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sptl.spb.ru/ (дата обращения: 02.09.2025).
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 02.09.2025).

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 «Аксессуары» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению материалов музейных коллекций, перечня основной и дополнительной литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала, примеров ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику студенты.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Технология изготовления бутафории

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра сценографии и технологии театра кукол**

Учебный план 2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля на курсах:
в том числе:		зачет 4
аудиторные занятия	8	
самостоятельная	60	
часов на контроль	4	

Программу составил(и):
б/с, доцент Важинская Елена Владимировна

Рабочая программа дисциплины
Технология изготовления 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:
2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра сценографии и технологии театра кукол

Срок действия программы: 2025-2030 уч.гг.
Зав. кафедрой Алексеев Александр Борисович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	- быть полноценным участником творческого процесса художественно-производственных цехов театра кукол;
2	- изготавливать предметы бутафории и элементы декорационного оформления;
3	- изготавливать и ремонтировать куклы различных систем и элементы материальной части спектаклей театра кукол;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Дисциплина «Технология изготовления бутафории» опирается на материал дисциплины «Воплощение эскиза и конструирование костюма театральной куклы».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы
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
ПК-7: Способен ориентироваться в истории, теории и технологии сценического оформления спектакля любых систем кукол
ПК-7.1: Использует знания истории творческого наследия мастеров сценического оформления кукольного спектакля
ПК-7.2: Анализирует сценическое оформление, опираясь на знания истории театрального искусства и истории театра кукол
ПК-7.3: Ориентируется в современном российском и мировом театральном процессе

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	- изготовление всех основных систем театральных кукол
3.1.2	- основы композиции, сценическую композицию, композицию театральной куклы, композицию сценического костюма
3.1.3	- физические и химические свойства материалов, применяемых при изготовлении театральной бутафории
3.1.4	- методы расчета затрат на бутафорское оформление спектакля;
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- работать в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком, другими создателями спектакля
3.2.2	- находить новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценическое пространство
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- уметь изготавливать театральную бутафорию;
3.3.2	- выполнять ремонт театральной бутафории для спектаклей текущего репертуара
3.3.3	- быть полноценным участником творческого процесса художественно - производственных цехов театра кукол;
3.3.4	- изготавливать предметы бутафории и элементы декорационного оформления;
3.3.5	- изготавливать и ремонтировать куклы различных систем и элементы материальной части спектаклей театра кукол;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Курс**	**Часов**
	Раздел 1. Разработка технологического задания		
1.1	Прочтение и детальная проработка эскиза, представленного художником-постановщиком. /Пр/	4	**1**
1.2	Перевод эскиза в рабочий чертеж. Проработка габаритного чертежа. /Пр/	4	**1**
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	4	**24**
	Раздел 2. Изготовление бутафории		
2.1	Скульптурные работы по габаритному чертежу и эскизу. /Пр/	4	**2**
2.2	Формовка негативной формы. /Пр/	4	**1**
2.3	Папье-маше, стыковка, обработка и доводка формы. /Пр/	4	**2**
2.4	Подготовка поверхности к окончательной росписи. /Пр/	4	**1**
2.5	Самостоятельная работа /Ср/	4	**36**
2.6	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	4	**4**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

не предусмотрены

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

В связи с практическим характером курса «Технология изготовления бутафории» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки заданий, полученных в ходе практических занятий.
Зачет проводится в форме обхода с предоставлением работы студента, характеризующей освоение им курса в соответствии с задачами курса и требованиями к уровню освоения его содержания.

Заочная форма обучения:
На зачет на 4 курсе выносится выполнение задания по изготовлению предметов бутафории к концертному номеру «Цирк на сцене».

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:
1. Королев, М. М. Искусство театра кукол. – М.: Искусство, 1973. — 112 с.
2. Советов, В. М. Театральные куклы (технология изготовления). — СПб: СПбГАТИ, 2003.
3. Федотов, А. Техника театра кукол. – М.: Искусство, 1953. — 204 с.

Дополнительная литература:
1. Мерцалова, М. Н. Костюм разных времен и народов. — СПб: Чарт Пилот, 2001.
2. Пармон, Ф. М. Композиция костюма. Одежда, обувь, аксессуары. Учебник для ВУЗов. (Издание, переработанное и дополненное). — М.: Триада Плюс, 2002.
3. Киреева, Е. В. История костюма. — М.: Просвещение, 1970.
4. Захаржевская, Р. В. История костюма. — М.: РИПОЛ классик, 2005.
5. Соболев, Н. Н. История украшения тканей. — М.: Искусствоведение, 1933. — 503 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 02.09.2025).
2. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.stdrf.ru/ (дата обращения: 02.09.2025).
3. Официальный сайт Международного Союза кукольных театров. [Электронный ресурс]. URL: http://www.unima.org/ (дата обращения: 02.09.2025).
4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sptl.spb.ru/ (дата обращения: 02.09.2025).
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 02.09.2025).

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 изготовления бутафории» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению материалов музейных коллекций, перечня основной и дополнительной литературы.
Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала, примеров ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику студенты.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Художественная обработка ткани

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра сценографии и технологии театра кукол**

Учебный план 2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля на курсах:
в том числе:		зачет 2
аудиторные занятия	8	
самостоятельная	96	
часов на контроль	4	

Программу составил(и):
б/с, старший преподаватель Родэ Ирина Анатольевна

Рабочая программа дисциплины
Художественная обработка ткани

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - 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 театра кукол (Черевков) ЗАО.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра сценографии и технологии театра кукол

Срок действия программы: 2025-2030 уч.гг.
Зав. кафедрой Алексеев Александр Борисович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Основной целью курса «Художественной обработки тканей» является подготовка студентов к самостоятельной работе в области росписи тканей. Специфика и масштабы театра кукол дают возможность широко использовать навыки, полученные при изучении курса для воплощения художественного замысла спектакля (сценография, куклы, декорации) в материале.
2	Освоение курса «Художественной обработки тканей» в театре кукол ставит задачи: - Ознакомить с возможностями росписи тканей; - Дать практические навыки по изготовлению набивных тканей; - Раскрыть практические возможности, имитировать и стилизовать ткани; - Дать практические навыки по различным технологиям художественной обработки тканей; - Дать знания по использованию на тканях способа «Батик».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Курс «Художественная обработка тканей» является вспомогательным в профессиональной подготовке художников-технологов театра кукол. Учащийся может не ограничивать фантазию и браться за выполнение любых сценографических задач.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Рисунок и живопись
2	Сценографическая композиция в театре кукол
3	История зарубежного ИЗО
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	История русского ИЗО
2	История костюма

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ПК-7: Способен ориентироваться в истории, теории и технологии сценического оформления спектакля любых систем кукол
ПК-7.1: Использует знания истории творческого наследия мастеров сценического оформления кукольного спектакля
ПК-7.2: Анализирует сценическое оформление, опираясь на знания истории театрального искусства и истории театра кукол
ПК-7.3: Ориентируется в современном российском и мировом театральном процессе

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	- эпохи, стили, направления в изобразительном искусстве и имена соответствующих художников;
3.1.2	- основы ткачества, вышивки, набойки, шелкографии;
3.1.3	- этнографические и фольклорные направления;
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- самостоятельно отбирать и работать с необходимыми материалами;
3.2.2	- самостоятельно вести поиск изобразительного материала, реализуя специальные средства и методы получения знаний;
3.2.3	- переносить изображение на ткань;
3.2.4	- создать набивную ткань на народную тему;
3.2.5	- создать соответственный рисунок для оформления ткани;
3.2.6	- изготовить тематическое декоративное панно;
3.2.7	- имитировать кружева, вышивку шёлком и т.п.;
3.2.8	- создать стилизованную ткань различных эпох, стилей и народов;
3.2.9	- трансформировать рисунок для использования в оформлении костюма, кукол, декорации, занавеса;
3.2.10	- работать по тканям способом «Батик»;
3.2.11	- применять на практике (сценография, костюм, куклы, декорации) приёмы и технологии, полученные в процессе обучения;
3.2.12	- создать имитацию золотого шитья и парчи;
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- профессиональной лексикой;
3.3.2	- навыками, полученными при изучении технологий художественной обработки тканей;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Курс**	**Часов**
	Раздел 1. Народные ткани		
1.1	Имитация народного ткачества (геометрический орнамент). Работа над трафаретом, прямая набойка на тканях масляными красками. /Лек/	1	**1**
1.2	Фольклорные мотивы на тканях. Работа над трафаретом и использование его в растяжке цвета для изготовления декоративного, стилизованного панно. /Лек/	1	**1**
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	1	**18**
	Раздел 2. Ткани средневековья и готики, гербы		
2.1	Средневековые и готические гербы. Разработка на тканях элементов средневековья, изготовление гербов (набойка, работа с аппликациями, золотой и серебряный фунтик). /Лек/	1	**2**
2.2	Самостоятельная работа /Ср/	1	**14**
	Раздел 3. Имитации тканей, «Батик»		
3.1	Парчовые ткани, золотое шитьё, кружева, вышивка шёлком и т.п. (имитации). Работа с использованием различных технологий по росписи тканей. /Лек/	2	**2**
3.2	Батик. Роспись ткани на тему «Япония» способом батик. /Лек/	2	**2**
3.3	Самостоятельная работа /Ср/	2	**64**
3.4	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	2	**4**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачёту:
Как разработать роспись образца ткани имитирующий народное ткачество?
Как создать образец ткани с имитацией объемного рисунка?

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

В связи с практическим характером курса «Художественная обработка ткани» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки заданий, полученных в ходе практических занятий.
Зачет по всему курсу проводится с предоставлением работ студента, характеризующих освоение им курса в соответствии с задачами курса и требованиями к уровню освоения его содержания.

Заочная форма обучения: на зачет на 2 курсе выносится роспись образца ткани с имитацией объемного рисунка (цветы, архитектура, утварь).

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Арманд, Т. Орнаментация ткани. — Л.: Академия, 1931. — 72 с.
2. Арманд, Т. Руководство по росписи ткани. — СПб: Политика, 1992. — 67 с.
3. Расинэ, О. Орнамент всех времен и стилей. — М.: Арт-Родник, 2001. — 728 с.
4. Синеглазова М.А. Распишем ткани сами. — М.: Профиздат, 2000. — 93 с.
5. Соболев, Н.Н. История украшения тканей. — М.: Искусствоведение, 1933. — 503 с.

Дополнительная литература:

1. Арсеньева, Е.В. Ивановские ситцы. — Л.: Художник РСФСР, 1983. — 275 с.
2. Боулт, Д. Художники русского театра 1880-1930 гг. — М.: Искусство, 1990. — 311 с.
3. Говоркова, Э.Г. Орнаменты, скандинавские узоры. — М.: ЭКСМО-ПРСС, 2001. — 64 с.
4. Голынец, С.В. Лев Бакст. — М.: Изобразительное искусство, 1992. — 225 с.
5. Гофман, И.М. Александр Головин. — М.: Изобразительное искусство, 1981. — 1910 с.
6. Ковтун, Е.Ф. Советское искусство 20-30 х годов. — Л.: Искусство, 1988. — 732 с.
7. Луцкая, Е.Л. Левинталь Валерий. — М.: Советский художник, 1989. — 328 с.
8. Пружан, И.Н. Натюрморт в русской и советской живописи. — Л.: Аврора, 1971. — 106 с.
9. Фролова, Е. Чистый источник. — М.: Молодая гвардия, 1950. — 206 с.
10. Чугунов, Г. Мстислав Валерианович Добужинский. — Л.: Художник РСФСР, 1984. — 299 с.
11. Голынец, С.В. Иван Билибин. — Л.: Аврора, 1988. — 228 с.
12. Иванова, О.В. Натюрморт. — М.: БММ, 2008. — 256 с.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).
2. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.stdrf.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).
3. Официальный сайт Российского центра Международного союза деятелей театра кукол. [Электронный ресурс]. URL: http://www.unima.org/ (дата обращения: 01.09.2025).
4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sptl.spb.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

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

- в самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, а также поиск и подбор материалов необходимых для практического выполнения заданий (по материалам музейных коллекций и библиографическим источникам).

Для успешного и полного освоения дисциплины «Художественная обработка ткани» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению материалов музейных коллекций, перечня основной и дополнительной литературы.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала, примеров ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику студенты.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»

Роспись тканей

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра сценографии и технологии театра кукол**

Учебный план 2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля на курсах:
в том числе:		зачет 2
аудиторные занятия	8	
самостоятельная	96	
часов на контроль	4	

Программу составил(и):

б/с, старший преподаватель, художник-декоратор Родэ Ирина Анатольевна

Рабочая программа дисциплины

Роспись тканей

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 театра кукол (Черевков) ЗАО.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра сценографии и технологии театра кукол

Срок действия программы: 2025-2030 уч.гг.

Зав. кафедрой Алексеев Александр Борисович

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Основной целью курса является подготовка студентов к самостоятельной работе в области росписи тканей. Специфика и масштабы театра кукол дают возможность широко использовать навыки, полученные при изучении курса для воплощения художественного замысла спектакля (сценография, куклы, декорации) в материале.
2	Задачи:
	- ознакомить с возможностями росписи тканей;
	- дать практические навыки по изготовлению набивных тканей;
	- раскрыть практические возможности, имитировать и стилизовать ткани;
	- дать практические навыки по различным технологиям художественной обработки тканей;
	- дать знания по использованию на тканях способа «Батик».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Дисциплина «Роспись тканей» является неотъемлемой частью дисциплины «Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ПК-7: Способен ориентироваться в истории, теории и технологии сценического оформления спектакля любых систем кукол
ПК-7.1: Использует знания истории творческого наследия мастеров сценического оформления кукольного спектакля
ПК-7.2: Анализирует сценическое оформление, опираясь на знания истории театрального искусства и истории театра кукол
ПК-7.3: Ориентируется в современном российском и мировом театральном процессе

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	- эпохи, стили, направления в изобразительном искусстве и имена соответствующих художников;
3.1.2	- основы ткачества, вышивки, набойки, шелкографии;
3.1.3	- этнографические и фольклорные направления;
3.2	**Уметь:**
3.2.1	Самостоятельно отбирать и работать с необходимыми материалами
3.2.2	Самостоятельно вести поиск изобразительного материала, реализуя специальные средства и методы получения знаний
3.2.3	Переносить изображение на ткань
3.2.4	Создать набивную ткань на народную тему
3.2.5	Создать соответственный рисунок для оформления ткани
3.2.6	Изготовить тематическое декоративное панно
3.2.7	- имитировать кружева, вышивку шёлком и т.п.;
3.2.8	- создать стилизованную ткань различных эпох, стилей и народов;
3.2.9	- трансформировать рисунок для использования в оформлении костюма, кукол, декорации, занавеса;
3.2.10	- работать по тканям способом «Батик»;
3.2.11	- применять на практике (сценография, костюм, куклы, декорации) приёмы и технологии, полученные в процессе обучения;
3.2.12	- создать имитацию золотого шитья и парчи;
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- профессиональной лексикой;
3.3.2	- навыками, полученными при изучении технологий художественной обработки тканей;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Курс**	**Часов**
	Раздел 1. Народные ткани		
1.1	Имитация народного ткачества (геометрический орнамент). Работа над трафаретом, прямая набойка на тканях масляными красками. /Лек/	1	**1**
1.2	Фольклорные мотивы на тканях. Работа над трафаретом и использование его в растяжке цвета для изготовления декоративного, стилизованного панно. /Лек/	1	**1**
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	1	**18**
	Раздел 2. Ткани средневековья и готики, гербы		
2.1	Средневековые и готические гербы. Разработка на тканях элементов средневековья, изготовление гербов (набойка, работа с аппликациями, золотой и серебряный фунтик). /Лек/	1	**2**
2.2	Самостоятельная работа /Ср/	1	**14**
	Раздел 3. Имитации тканей, «Батик»		
3.1	Парчовые ткани, золотое шитьё, кружева, вышивка шёлком и т.п. (имитации). Работа с использованием различных технологий по росписи тканей. /Лек/	2	**2**
3.2	Батик. Роспись ткани на тему «Япония» способом батик. /Лек/	2	**2**
3.3	Самостоятельная работа /Ср/	2	**64**
3.4	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	2	**4**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

не предусмотрены

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

В связи с практическим характером курса в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки заданий, полученных в ходе практических занятий.
Зачет по всему курсу проводится с предоставлением работ студента, характеризующих освоение им курса в соответствии с задачами курса и требованиями к уровню освоения его содержания.

На зачет выносится роспись образца ткани имитирующий народное ткачество (геометрический орнамент).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Арманд, Т. Орнаментация ткани. — Л.: Академия, 1931. — 72 с.
2. Арманд, Т. Руководство по росписи ткани. — СПб: Политика, 1992. — 67 с.
3. Расинэ, О. Орнамент всех времен и стилей. — М.: Арт-Родник, 2001. — 728 с.
4. Синеглазова М.А. Распишем ткани сами. — М.: Профиздат, 2000. — 93 с.
5. Соболев, Н.Н. История украшения тканей. — М.: Искусствоведение, 1933. — 503 с.

Дополнительная литература:

1. Арсеньева, Е.В. Ивановские ситцы. — Л.: Художник РСФСР, 1983. — 275 с.
2. Боулт, Д. Художники русского театра 1880-1930 гг. — М.: Искусство, 1990. — 311 с.
3. Говоркова, Э.Г. Орнаменты, скандинавские узоры. — М.: ЭКСМО-ПРСС, 2001. — 64 с.
4. Голынец, С.В. Лев Бакст. — М.: Изобразительное искусство, 1992. — 225 с.
5. Гофман, И.М. Александр Головин. — М.: Изобразительное искусство, 1981. — 1910 с.
6. Ковтун, Е.Ф. Советское искусство 20-30 х годов. — Л.: Искусство, 1988. — 732 с.
7. Луцкая, Е.Л. Левинталь Валерий. — М.: Советский художник, 1989. — 328 с.
8. Пружан, И.Н. Натюрморт в русской и советской живописи. — Л.: Аврора, 1971. — 106 с.
9. Фролова, Е. Чистый источник. — М.: Молодая гвардия, 1950. — 206 с.
10. Чугунов, Г. Мстислав Валерианович Добужинский. — Л.: Художник РСФСР, 1984. — 299 с.
11. Голынец, С.В. Иван Билибин. — Л.: Аврора, 1988. — 228 с.
12. Иванова, О.В. Натюрморт. — М.: БММ, 2008. — 256 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).
2. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.stdrf.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).
3. Официальный сайт Российского центра Международного союза деятелей театра кукол. [Электронный ресурс]. URL: http://www.unima.org/ (дата обращения: 01.09.2025).
4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sptl.spb.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:
- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе, а также поиск и подбор материалов необходимых для практического выполнения заданий (по материалам музейных коллекций и библиографическим источникам).

Для успешного и полного освоения дисциплины «Роспись тканей» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению материалов музейных коллекций, перечня основной и дополнительной литературы.
Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является постоянное соотнесение изучаемого материала, примеров ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых работали или проходили практику студенты.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет театра кукол
Кафедра сценографии и технологии театра кукол

«ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА»

Рабочая программа

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

Годы приема – **2025**, форма обучения – **заочная**

Автор-составитель:
Важинская Елена Владимировна, доцент

© РГИСИ, 2025

Санкт-Петербург
2025

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 театра кукол
Годы приема студентов	2025
Реализуемая форма обучения	заочная
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	6 зачетных единиц / 4 недели / 216 часов, *в том числе 216 часов в форме практической подготовки*

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	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 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 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
ПК-7. Способен ориентироваться в истории, теории и технологии сценического оформления спектакля любых систем кукол	ПК-7.1. Использует знания истории творческого наследия мастеров сценического оформления кукольного спектакля ПК-7.2. Анализирует сценическое оформление, опираясь на знания истории театрального искусства и истории театра кукол ПК-7.3. Ориентируется в современном российском и мировом театральном процессе

В результате прохождения практики обучающийся должен:

ЗНАТЬ	Принципы формирования театрального пространства и театрального здания.
	Иметь представление о структуре театра кукол и художественно-постановочной части. Принципы взаимоотношений сотрудников подразделений театра кукол и художественно-постановочной части.
	Взаимозависимости подразделений театра кукол.
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 кукол, в процессе обучения и практической деятельности.
ВЛАДЕТЬ	Сведениями о новейших достижениях в области организации театрального пространства и театрального здания, а также структуры театра кукол.

3. Место практики в реализации основной образовательной программы

Ознакомительная практика опирается на материал дисциплин «Сценографическая композиция», «Композиция театральной куклы», «Технология художественного оформления спектакля в театре кукол», «Конструирование и технология создания театральной куклы», «Расчет театральных конструкций», «Макетирование», «Материаловедение», «Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы», «Технология художественно-светового оформления спектакля», «Технология создания костюма театральной куклы», «Технология производства в театре кукол».

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
Заочная	2 семестр, 4 недели	208	6 / 216	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.

Учебная практика ознакомительная проводится в рамках учебного процесса с целью ознакомления студентов с работой художественно-производственных цехов театров кукол Санкт-Петербурга. Руководитель практики организует учебное время на период практики так, чтобы специалисты подразделений театров провести со студентами наибольшее количество консультаций по всем вопросам производства материальной части спектаклей.

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

На практике студент должен ознакомиться с художественно-производственными цехами театров кукол, понять специфику работы мастерских кукольного театра, важность и ответственность каждой промежуточной операции при создании материальной части спектакля.

Содержание практики определяется:

- знакомством и изучением бутафорского цеха (оборудование, инструменты, материалы, общение с мастерами, технологические особенности производства);
- знакомством и изучением скульптурной мастерской (оборудование, инструменты, общение с мастерами, технологические особенности производства);
- знакомством и изучением пошивочного цеха (оборудование, инструменты, общение с мастерами, технологические особенности материалов, примерка и подгонка на актера);
- знакомством и изучением столярной мастерской (оборудование, инструменты, техника безопасности);

- знакомством и изучением мастерской по производству механики кукол (оборудование, инструменты, материалы, техника безопасности, общение с мастером, технологические особенности производства);

- знакомством и изучением живописного цеха (обустройство рабочего пространства, общение с мастерами, технологические особенности производства);

- знакомством и изучением реквизиторского цеха (помещение для хранения костюмов, хранение декораций, способы хранения и транспортировки кукол и бутафорского реквизита);

- знакомством и изучением гримерного цеха (оборудование);

- знакомством и изучением осветительского цеха;

- знакомством и изучением звукового цеха.

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

Студент составляют письменный отчет, в который включается график очередности и сроков выполнения работ специалистами художественно-производственных цехов по производству театральных кукол с подробным описанием применяемых техник и технологий (на примере изготовления куклы по основному заданию семестра).

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 неправомерных 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 ставиться. Нумерация ставиться 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»

Основная литература:

1. Базанов, В.В. Техника и технология сцены. — Л., 1976.
2. Советов, В.М. Театральные куклы (технология изготовления). — СПб: СПбГАТИ, 2007.
3. Базанов, В.В. Сцена XX века. — Л., 1990.
4. Извеков, Н.П. Архитектура сцены. — М., 1935.
5. Эскузович, И.В. Техника театральной сцены в прошлом и настоящем. — Л., 1930.
6. Рывин, В.Я. Устойчивость театральных декораций. — Л., 1987.
7. Рывин, В.Я. Устойчивость театральных декораций. — СПб, 2002.
8. Рывин, В.Я. Электропривод фурок. Справочно-учебное пособие.
9. Рывин, В.Я. Конструирование и расчет театральных декораций. — Л.: ЛГИТМиК, 1982.
10. Рывин, В.Я. Таблицы и графики для расчета театральных декораций. — Л.: ЛГИТМиК, 1989.
11. Рывин, В.Я. Альбом типовых конструкций театральных декораций. — Л.: ЛГИТМиК, 1984.
12. Королев, М.М. Искусство театра кукол. — М.: Искусство, 1973. — 112 с.
13. Федотов, А. Техника театра кукол. — М.: Искусство, 1953. — 204 с.

Дополнительная литература:

1. Мерцалова, М.Н. Костюм разных времен и народов. — СПб: Академия моды, 2001.
2. Пармон, Ф.М. Композиция костюма. Одежда, обувь, аксессуары. Учебник для ВУЗов. — М.: Триада Плюс, 2002.
3. Киреева, Е.В. История костюма. — М.: Просвещение, 1970.
4. Захаржевская, Р.В. История костюма. — М.: РИПОЛ классик, 2005.
5. Соболев, Н.Н. История украшения тканей. — М.: Искусствоведение, 1933. — 503 с.

VI. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 02.09.2025).
2. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.stdrf.ru/ (дата обращения: 02.09.2025).
3. Официальный сайт Международного Союза кукольных театров. [Электронный ресурс]. URL: http://www.unima.org/ (дата обращения: 02.09.2025).
4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sptl.spb.ru/ (дата обращения: 02.09.2025).
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 02.09.2025).

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

ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».

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.

Приложение 1
Форма ТИТУЛА отчета практики

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный институт сценических искусств»

Факультет театра кукол
Кафедра сценографии и технологии театра кукол

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 театра кукол»
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

2025

Приложение 2
Форма Дневника практики

Российский государственный институт сценических искусств
Факультет театра кукол
Кафедра сценографии и технологии театра кукол

Дневник практики

Студента(ки) I курса заочной формы обучения,
образовательная программа «Художник-технолог театра кукол»

_____
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 театра кукол
Кафедра сценографии и технологии театра кукол

«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 театра кукол»

Годы приема – **2025**, формы обучения – **заочная**

Автор-составитель:
Важинская Елена Владимировна, доцент

© РГИСИ, 2025

Санкт-Петербург, 2025

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 театра кукол
Годы приема студентов	2025
Реализуемые формы обучения	заочная
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 недели / 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 практики 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 тд). 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 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 –	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
ПК-7. Способен ориентироваться в истории, теории и технологии сценического оформления спектакля любых систем кукол	ПК-7.1. Использует знания истории творческого наследия мастеров сценического оформления кукольного спектакля; ПК-7.2. Анализирует сценическое оформление, опираясь на знания истории театрального искусства и истории театра кукол; ПК-7.3. Ориентируется в современном российском и мировом театральном

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 театра кукол – 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
Заочная	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 т.д.). 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 театра кукол
Кафедра сценографии и технологии театра кукол

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

«____»_____2025 г. _____

Подпись

Приложение 2
Форма титульного листа

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет театра кукол
Кафедра сценографии и технологии театра кукол

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
2025

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет театра кукол
Кафедра сценографии и технологии театра кукол

«ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА»

Рабочая программа практики

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

Годы приема – **2025**, формы обучения – **заочная**

Автор-составитель:
Важинская Елена Владимировна, доцент

© РГИСИ, 2025

Санкт-Петербург
2025

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 театра кукол
Годы приема студентов	2025
Реализуемые формы обучения	заочная
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	9 зачетных единиц / 6 недель / 324 часа, *в том числе в форме практической подготовки 324 часа*

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 практики 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 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 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	ПКО-1.1. Планирует этапы воплощения и реализации составляющих внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) в соответствии с областью профессиональной деятельности

компонентов	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 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-7. Способен ориентироваться в истории, теории и технологии сценического оформления спектакля любых систем кукол	ПК-7.1. Использует знания истории творческого наследия мастеров сценического оформления кукольного спектакля ПК-7.2. Анализирует сценическое оформление, опираясь на знания истории театрального искусства и истории театра кукол ПК-7.3. Ориентируется в современном российском и мировом театральном процессе
ПК-8. Способен использовать новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов в технологических разработках театральной куклы и декораций	ПК-8.1. Ориентируется в истории развития сцены, сценической техники и технологии в театре кукол ПК-8.2. 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-8.3. Владеет навыком поиска актуальной информации о применении новых технологий в соответствующей профессиональной области
ПК-9. Способен исполнять обязанности заведующего художественно-постановочной частью организации исполнительских искусств	ПК-9.1. 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-9.2. Планирует этапы создания внешней формы спектакля театра кукол ПК-9.3. Участвует в подготовке организации проката спектаклей театра кукол на стационаре, на выездах и на гастролях ПК-9.4. Подбирает кадры, их расстановку и целесообразное использование в соответствии с областью профессиональной деятельности ПК-9.5. Даёт оценку работы, как своей, так и коллег, в соответствии с областью профессиональной

	деятельности, соблюдая этические нормы ПК-9.6. 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 монтировочной 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;
	Спользовать 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 картинам;
	Навыком профессионального выполнения комплекса проектной и рабочей документации по проекту художественного оформления спектакля, используя различные программы;
	Навыком составления максимально информативной монтировочной 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

Производственная практика – преддипломная направлена на получение профессиональных умений, опыта профессиональной деятельности, освоение определенных навыков исполнительского мастерства.

Производственная практика – преддипломная опирается на материал дисциплин «Технология конструирования и изготовления театральной куклы», «Воплощение эскиза и конструирование одежды театральной куклы», «Сценографическая композиция», «Композиция театральной куклы», «Художественная обработка тканей», «История костюма», «Скульптура», «Живопись» и использует все профессиональные навыки, приобретаемые студентами в процессе освоения практических дисциплин.

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	10 семестр, 6 недель	314	9 / 324	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 или в Институте.

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

Производственная практика – преддипломная – это подготовка студента к самостоятельной работе над спектаклем.

В процессе выпуска спектакля студент самостоятельно проходит все этапы работы над спектаклем.

Производственная практика – преддипломная может осуществляться в двух вариантах:

1. Студенты-дипломники участвуют, в качестве художников-технологов при создании спектакля в профессиональном театре кукол.

2. Совместный проект работы студентов режиссерских курсов, художников-постановщиков и художников-технологов. Художники-технологи совместно с режиссерами и художниками-постановщиками работают над созданием учебных спектаклей на базе факультета театра кукол. Каждая рабочая группа должна в полном объеме выполнить все работы по выпуску нового спектакля. Продолжительность спектакля – не менее сорока минут. Количество кукол – не более десяти штук.

IV. АТТЕСТАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1. Отчет о практике

Отчетом о практике является практическая работа художника-технолога по созданию новой постановки и письменный отчет, включающий в себя техническую разработку спектакля, не менее четырех фотографий спектакля (размер 10х15 или 13х18), которые дают представление о сценографии спектакля и куклах, любой дополнительный материал, отражающий работу студента в период подготовки спектакля

2. Зачет по практике

Производственная практика – преддипломная завершается просмотром руководителем практики спектакля, если практика проводилась стационарно. Если практика выездная, возможен просмотр видео. Руководитель практики выносит свою оценку по качеству и уровню мастерства студента, учитывая представленную техническую документацию (письменная работа), отзывы и характеристики с места прохождения практики.

V. ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

Основная литература:

1. Советов, В.М. Театральные куклы. Технология изготовления. — СПб: СПбГАТИ, 2007.
2. Соломоник, И.Н. Традиционный театр кукол Востока. — М.: Наука, 1983.
3. Соломоник, И.Н. Традиционный театр кукол Востока. Основные виды театра объемных форм. — М., 1992.
4. Пармон, Ф.М. Композиция костюма. Одежда, обувь, аксессуары. Учебник для ВУЗов. (Издание, переработанное и дополненное). — М.: Триада Плюс, 2002.
5. Киреева, Е.В. История костюма. — М.: Просвещение, 1970.
6. Федотов, А. Техника театра кукол. — М.: Искусство, 1953. — 204 с.
7. Мерцалова, М.Н. Костюм разных времен и народов. — СПб: Чарт Пилот, 2001.
8. Захаржевская, Р.В. История костюма. — М.: РИПОЛ классик, 2005.
9. Кибалова, Л., Гербенова, О., Ламарова, М. Иллюстрированная энциклопедия моды. — Прага: АРТИЯ, 1966.

Дополнительную литературу студент подбирает самостоятельно, используя книги, периодическую печать, архивные материалы, служебные документы, электронные источники, включая сеть Интернет, консультируясь в случае необходимости с руководителями практики.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).
2. Официальный сайт Союза театральных деятелей Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.stdrf.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).
3. Официальный сайт Международного Союза кукольных театров. [Электронный ресурс]. URL: http://www.unima.org/ (дата обращения: 01.09.2025).
4. Официальный сайт Санкт-Петербургской государственной библиотеки. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sptl.spb.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 01.09.2025).

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 театра кукол
Кафедра сценографии и технологии театра кукол

Дневник практики

Студента(ки) V 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

«____»_____2025 г. _____

Подпись

Приложение 2
Форма титульного листа

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет театра кукол
Кафедра сценографии и технологии театра кукол

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ

в _____

студента(ки) V 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
2025

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Факультет театра кукол
Кафедра сценографии и технологии театра кукол

Программа
Государственной итоговой аттестации

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

Годы приема – **2025**, формы обучения – **заочная**

Автор-составитель:
Разумов Владимир Николаевич, профессор

© РГИСИ, 2025

Санкт-Петербург
2025

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 театра кукол
Год приема студентов	2025
Реализуемые формы обучения	заочная
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 (образовательная программа «Художник-технолог театра кукол»)*.

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 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
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 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-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-7. Способен ориентироваться в истории, теории и технологии сценического оформления спектакля любых систем кукол	ПК-7.1. Использует знания истории творческого наследия мастеров сценического оформления кукольного спектакля ПК-7.2. Анализирует сценическое оформление, опираясь на знания истории театрального искусства и истории театра кукол ПК-7.3. Ориентируется в современном российском и мировом театральном процессе
ПК-8. Способен использовать новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов в технологических разработках театральной куклы и декораций	ПК-8.1. Ориентируется в истории развития сцены, сценической техники и технологии в театре кукол ПК-8.2. 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-8.3. Владеет навыком поиска актуальной информации о применении новых технологий в соответствующей профессиональной области
ПК-9. Способен исполнять обязанности заведующего художественно-постановочной частью организации исполнительских искусств	ПК-9.1. 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-9.2. Планирует этапы создания внешней формы спектакля театра кукол ПК-9.3. Участвует в подготовке организации проката спектаклей театра кукол на стационаре, на выездах и на гастролях ПК-9.4. Подбирает кадры, их расстановку и целесообразное использование в соответствии с областью профессиональной деятельности ПК-9.5. Даёт оценку работы, как своей, так и коллег, в соответствии с областью профессиональной деятельности, соблюдая этические нормы ПК-9.6. 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.

Преддипломная практика подготавливают студента к ГИА.. 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 Институтом 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 терминологии;
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»

Технология художественно-светового оформления спектакля

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра сценографии и технологии театра кукол**

Учебный план 2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

Форма обучения **заочная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля на курсах:
в том числе:		зачет на посл.занятии 4
аудиторные занятия	2	
самостоятельная	70	

Программу составил(и):

член Союза театральных деятелей РФ, доцент Андрияшин Сергей Семёнович

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:

2025 Художник-технолог театра кукол (Черевков) ЗАО.plx

утвержденного учёным советом вуза от 27.03.2025 протокол № 2 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра сценографии и технологии театра кукол

Срок действия программы: 2025-2030 уч.гг.

Зав. кафедрой Мираков Эдуард Гариевич

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель данного курса – максимальное освоение будущим художником-технологом театра кукол 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	ФТД
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Рисунок и живопись
2	Основы перспективы и макетирование
3	Устройство и оборудование сцены
4	История зарубежного ИЗО
5	История русского ИЗО
6	Сценографическая композиция в театре кукол
7	Технология производства в театре кукол
8	Эксплуатационная практика
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

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.
ПК-7: Способен ориентироваться в истории, теории и технологии сценического оформления спектакля любых систем кукол
ПК-7.1: Использует знания истории творческого наследия мастеров сценического оформления кукольного спектакля
ПК-7.2: Анализирует сценическое оформление, опираясь на знания истории театрального искусства и истории театра кукол
ПК-7.3: Ориентируется в современном российском и мировом театральном процессе
ПК-8: Способен использовать новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов в технологических разработках театральной куклы и декораций
ПК-8.1: Ориентируется в истории развития сцены, сценической техники и технологии в театре кукол
ПК-8.2: 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-8.3: Владеет навыком поиска актуальной информации о применении новых технологий в соответствующей профессиональной области
ПКО-1: Способен к воплощению и реализации внешней художественной формы авторского проекта спектакля или его компонентов
ПКО-1.1: Планирует этапы воплощения и реализации составляющих внешней художественной формы авторского проекта кукольного спектакля (концерта, представления концертных и цирковых номеров с куклами), 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 кукольного спектакля
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 или его компонентов, составленного ответственным за него лицом (в соответствии со специализацией – художником-постановщиком, режиссёром-постановщиком) профессиональной организации исполнительских искусств (в соответствии со специализацией)
ПКО-2.1: Использует знания всех составляющих комплекса документации технического воплощения и реализации проекта кукольного спектакля 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	- исторический экскурс (возникновение и развитие светового оформления); виды и предназначение современной световой аппаратуры; организация работы осветительского цеха; роль художника по свету в театрально- творческом процессе;
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- использовать знания об: историческом экскурсе (возникновение и развитие светового оформления); видах и предназначении современной световой аппаратуры; организации работы осветительского цеха; роли художника по свету в театрально- творческом процессе, в своей профессиональной деятельности;
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- использования знаний об: историческом экскурсе (возникновение и развитие светового оформления); видах и предназначении современной световой аппаратуры; организации работы осветительского цеха; роли художника по свету в театрально- творческом процессе, в своей профессиональной деятельности;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Курс**	**Часов**
	Раздел 1. Исторический экскурс		
1.1	Исторический экскурс /Пр/	4	**0,5**
1.2	Возникновение светового оформления от греческого театра до Станиславского. /Ср/	4	**2**
1.3	От Станиславского до 60 годов 20 века. /Ср/	4	**2**
1.4	Современные технологии оформления. /Ср/	4	**2**
	Раздел 2. Виды и предназначение современной световой аппаратуры		
2.1	Виды и предназначение современной световой аппаратуры /Пр/	4	**0,5**
2.2	Размещение световой аппаратуры в сценическом пространстве. /Ср/	4	**4**
2.3	Виды светового освещения сцены. /Ср/	4	**4**
2.4	Световая аппаратура заливочного освещения. /Ср/	4	**2**
2.5	Линзовые театральные прожектора. /Ср/	4	**2**
2.6	Безлинзовые прожектора (PAR). /Ср/	4	**2**
2.7	Профильные прожектора. /Ср/	4	**2**
2.8	Динамические прожектора. /Ср/	4	**2**
2.9	Приборы световых эффектов. /Ср/	4	**2**
2.10	Системы управления светом. /Ср/	4	**2**
2.11	Основные типы освещения. /Ср/	4	**2**
2.12	Освещение декораций. /Ср/	4	**2**
2.13	Световые фильтры. /Ср/	4	**2**
	Раздел 3. Организация работы осветительского цеха		
3.1	Организация работы осветительского цеха /Пр/	4	**0,5**
3.2	Структура осветительского цеха. /Ср/	4	**2**
3.3	Работа цеха над новыми постановками и спектаклями текущего репертуара. /Ср/	4	**2**
3.4	Документация к световому оформлению спектакля. /Ср/	4	**4**
3.5	Техника безопасности. /Ср/	4	**4**
	Раздел 4. Роль художника по свету в театрально творческом процессе		
4.1	Роль художника по свету в театрально творческом процессе /Пр/	4	**0,5**
4.2	Световой образ спектакля. /Ср/	4	**4**
4.3	Совместная работа с режиссером и художником-постановщиком. /Ср/	4	**4**
4.4	От макета до чернового прогона. /Ср/	4	**4**
4.5	Предварительная работа по подготовке светового оформления. /Ср/	4	**2**
4.6	Работа над световыми эффектами. /Ср/	4	**4**
4.7	Особенности оформления драматических спектаклей. Светомонтировочные репетиции. /Ср/	4	**2**
4.8	Особенности светового оформления на малых сценах. /Ср/	4	**2**

4.9	Адаптация световой партитуры при гастролях и выездных спектаклях. /Ср/	4	**2**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:
1. Художественные задачи и приемы сценического освещения конца 19 начало 20 веков.
2. Газовое сценическое освещение.
3. Друммондов свет. Дуговое освещение.
4. Комплекс светотехнического оборудования сцены.
5. Классификация театрально осветительной аппаратуры (по назначению).
6. Светофильтры. Классификация.
7. Системы управления света (СУТО).
8. Основные типы освещения.
9. Освещения декораций.
10. Особенности освещения (шоу, музыкальные спектакли, драматические).
11. Цифровые системы управления светом. Приборы с цифровым управлением.
12. Светодиодные приборы освещения.
13. Взаимодействие художника по свету с режиссером и художником постановщиком.
14. Световой паспорт спектакля.
15. Особенности организации работы осветительского цеха.
16. Световые спецэффекты.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:
1. Базанов, В. В. Работа над новой постановкой (технология оформления спектакля). Учеб. пособие / В. В. Базанов. — СПб. : СПГАТИ, 1997. — 48 с.
2. Базанов, В. В. Технология сцены / В. В. Базанов. — М. : Импульс-свет, 2005. — 408 с.
3. Исмагилов, Д. Г. Театральное освещение / Д. Г. Исмагилов, Е. П. Древалёва. — М. ЗАО «ДОКА МЕДИА», 2005. — 360 с.

Дополнительная литература:
1. Базанов, В. В. Техника технология сцены. Учебное пособие. — Л. : Искусство, 1976. — 367 с.
2. Извеков, Н. П. Сцена. Т-2 Свет на сцене / Н. П. Извеков. — Л.—М. : Искусство, 1940. — 428 с.
3. Извеков, Н. П. Искусство художника-осветителя / Н. П. Извеков. — Л., 1940. — 31 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 21.09.2025).
2. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rosmintrud.ru/ (дата обращения: 21.10.2025).
3. ДОКА центр. Генеральный подрядчик по сценическим технологиям. [Электронный ресурс]. URL: http://www.doka.ru/ (дата обращения: 21.08.2025).
4. Библиотека «Шоу Консалтинг». [Электронный ресурс]. URL: http://lib.showconsulting.ru/ (дата обращения: 14.07.2025).
5. Звуковое оборудование, световое оборудование, LED освещение, продажа, аренда, прокат, ремонт. Профессиональное звуковое и световое оборудование. [Электронный ресурс]. URL: http://www.multimusic.ru/ (дата обращения: 21.10.2025).

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.

Приложение 4.1

Фонд оценочных средств

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы представлены в п. 5.1 и п. 5.2 рабочей программы дисциплины.

Шкала оценивания	Критерии оценивания	Уровень освоения компетенции
«отлично»/ «зачтено»	• Обучающийся демонстрирует прочные и глубокие **знания** учебного материала, исчерпывающе и последовательно, четко и логично излагает материал, хорошо ориентируется в материале, не затрудняется с ответом при видоизменении заданий. • У обучающегося сформирован широкий набор **умений** использования учебного материала на практике, грамотного применения современных методов и приемов работы по выполнению профессиональных задач. • Обучающийся демонстрирует успешное и системное **владение приемами**, средствами и методами в профессиональной деятельности	продвинутый
«хорошо»/ «зачтено»	• Обучающийся демонстрирует, в целом, прочные **знания** учебного материала, последовательно, четко и логично излагает материал; ориентируется в материале, но допускает незначительные пробелы; не сильно затрудняется с ответом при видоизменении заданий. • У обучающегося сформирован достаточный набор **умений** использования учебного материала на практике, грамотного применения современных методов и приемов работы по выполнению профессиональных задач. • Обучающийся демонстрирует успешное **владение приемами**, средствами и методами профессиональной деятельности, но сопровождающееся отдельными ошибками и неточностями.	повышенный

«удовлетворительно» / «зачтено»	• Обучающийся демонстрирует **знания** только основного материала, допускает неточности в формулировках, нарушает логическую последовательность в изложении материала, затрудняется с ответом при видоизменении заданий. • У обучающегося сформирован общий и не достаточно системный набор **умений**, наблюдается частичное использование современных методов и приемов работы по выполнению профессиональных задач. • Обучающийся демонстрирует не достаточно успешное **владение** приемами, средствами и методами профессиональной деятельности, сопровождающееся ошибками и неточностями.	базовый
«неудовлетворительно» / «незачет»	• Обучающийся **не знает** значительной части материала, плохо ориентируется в материале, не знает практику применения материала, допускает существенные ошибки. • Обучающийся **не умеет** использовать методы и приемы профессиональной деятельности, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет профессиональные задачи, большинство заданий предусмотренных программой дисциплины не выполнены. • Обучающийся **не владеет** техникой использования приемов, средств и методов профессиональной деятельности, допускает существенные ошибки, демонстрирует низкий уровень самостоятельности.	компетенции не сформированы

Базовый уровень освоения компетенций считается достаточным.

Овладение отдельными компетенциями не связано с изучением тех или иных тем дисциплин, а определяется освоением ее в целом.