

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета искусств
Гуров М.Б.**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ ДЕКОРАЦИОННОГО ИСКУССТВА**

Направление подготовки 51.03.02 Народная художественная культура

Профиль подготовки Режиссура любительского театра

Квалификация выпускника бакалавр

Форма обучения заочная

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: ознакомление будущего выпускника с формами и метами претворения режиссерского замысла в зримый, пластически выразительный сценический образ, с историей развития внешней формы театрального представления, системном характере выразительных средств театра, специфике и закономерностях развития истории русского театрально декорационного искусства, композиции как методе построения художественного произведения, композицией сценического пространства, его законами.

Задачи: познакомить студентов со спецификой художественного языка, свойственного театрально-декорационному искусству, разнообразием форм и методов декорационного оформления спектакля; получить системные знания по развитию театрально-декорационного искусства; накопление навыков художественного анализа произведений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «История декорационного искусства» входит в состав Блока 1 «Дисциплины» и относится к обязательной части ОПОП по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура, профиль подготовки «Режиссура любительского театра». Дисциплина «История декорационного искусства» изучается 9-м семестре для заочной формы обучения. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, должны быть сформированы в результате освоения дисциплин История, История зарубежной литературы, История зарубежного театра, Режиссура и актерское мастерство, Исторические манеры и этикет.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Эстетика, История русского театра, История режиссуры, а также для прохождения учебной и преддипломной практик. Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ООП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура; профиль Режиссура любительского театра.

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
ПК2. Умеет применять разнообразные выразительные средства в постановочной работе: пространственное решение, музыка, свет, шумы, пластическая разработка.	ПК2.2 Умеет работать в команде с композитором и ставить ему задачи. ПК2.2 Умеет работать в команде с балетмейстером и ставить ему задачи. ПК2.3 Знает основные виды театрального грима и может применять знания на практике. ПК2.3. Пластически подготовлен, знает	Знать: основы работы с композитором; основы работы с балетмейстером; основы сценографии и техники сцены; основы сценического грима; основные этапы истории костюма; нормы культурно-исторического этикета; Уметь: использовать во благо постановки опыт и знания других создателей спектакля; использовать познания в области сценического грима на практике; создать подробную экспликацию спектакля, включающие все компоненты постановки;

	элементы театрального костюма и композиции.	Владеть: основами пространственного решения спектакля; основами музыкального решения спектакля; навыками пластического решения образов; основами разработки световой партитуры спектакля; знаниями в области создания сценических шумов, навыком использования знаний в области сценического грима на практике;
--	---	--

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «История декорационного искусства» составляет 2 зе, 72 акад. часа, из них контактных 12 акад.ч. СРС 56 акад.ч., 4ч. зачет.

4.2. Структура дисциплины для заочной формы обучения.

№	Раздел Дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость в часах					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Все го	Л	С	СР С	Ко нтр оль	
1	Сценография западно-европейского театра от истоков до XX века.	9			2		11		
2	Влияние Бертольда Брехта на западноевропейскую сценографию XX века				2		11		
3	Сценография советского театра				2		12		
4	Роль техники и информационных технологий в сценографии XX вв.				2	1	11		
5	Сценография европейского театра XXI века.				2	1	11		
	Рубежный контроль							4	Зачет
	Итого по семестру			72	10	2	56	4	
	ИТОГО ПО КУРСУ			72	10	4	54	4	

4.2. Содержание разделов дисциплины

1. Сценография западноевропейского театра от истоков до XX века.

Исторические типы сценографии. Сценография античного театра. Сценография средневекового западноевропейского театра. Сценография западноевропейского театра эпохи Возрождения. Сценография западноевропейского театра эпохи Барокко. Сценография западноевропейского театра эпохи Классицизма. Сценография западноевропейского театра XVIII века. Влияние идей эпохи Романтизма на сценографию. Сценография театра эпохи Критического реализма. Сценография театра эпохи Символизма конца XIX начала XX века.

2. Влияние Бертольда Брехта на западноевропейскую сценографию XX века.

3. Сценография советского театра.

Сценография русского театра. История становления сценографии Русского театра XVII-XVIII века. Игровые формы народного театра. Скоморохи. Ярмарочные представления. Школьный театр. Придворный театр Алексея Михайловича. Театр Петра Первого. Иллюминации и фейерверки. Придворный театр середины XVIII века. Валериани. Становление русского национального театра. Жанры театральных представлений. Сценография русского театра первой половины XIX века. Декорация театра романтизма. Гонзаго. Канопи. Роллер. Сценография русского театра второй половины XIX века. Становление национальной школы театрально-декорационного искусства. Шишков. Бочаров. Исаков. Влияние художников передвижников на театр. Мамонтовский кружок. А. Васнецов. Врубель. Polenov. МХТ, Симов. Сценография русского театра конца XIX начала XX века. Студия МХТ 1905 года. Станиславский и художники. Ульянов. Судейкин. Добужинский. Старинный театр. Музыкальный театр, Коровин, Головин. Художники Мира искусства. Дягилев, Русские сезоны. Бенуа. Бакст. Серов. Рерих. Мейерхольд и Головин. Московский камерный театр. Таиров. Кузнецов и Гончарова. Экстер.

Сценография советского театра

Сценография советского театра 20-х годов XX века. Революция и театр. Камерный театр. Стендберги. Веснин. Вахтангов, Нивинский. МХТ 2. Кустодиев. Станиславский и Головин. Художники театра Мейерхольда. Попова. Шестаков. Дмитриев. Сценография советского театра 30-х годов XX века. Таиров и Рындин. Шифрин. Немирович-Данченко и Дмитриев. Вильямс. Тышлер. Сценография советского театра 40-х – 50-х годов XX века. Акимов. Дмитриев. Вильямс. Федоровский. Волков. Васильев. Сценография советского театра 60-х – 80-х годов XX века. Приход нового поколения театральных художников. Музыкальный театр. Вирсаладзе. Золотарев. Левенталь. Драматический театр. Энар Стендберг. Китаев. Большой драматический театр. Кочергин. Бархин. Лидер. Театр на Таганке. Боровский. Основные черты современной русской сценографии. Эклектика.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В преподавании дисциплины «История декорационного искусства» используются разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и инновационного характера, учитывающие смешанный, теоретико- и практикоориентированный характер дисциплины:

- лекционные и семинарские занятия;
- дискуссии;
- выступления с докладами и сообщениями;

Наиболее оптимальными в преподавании выступают следующие инновационные технологии: педагогическая технология модульного структурирования научных знаний; комплексная дидактическая видеотехнология; педагогическая технология организации самостоятельной работы обучающихся с книгой; педагогическая технология использования компьютерной презентации в учебно-воспитательном процессе.

Главная ценность названных технологий в том, что они позволяют педагогу: уйти от монологичности преподавания, осуществить на учебном занятии обратную связь, наладить субъект-субъектные отношения, привить обучающимся навыки самостоятельного исследования, развить у обучающихся логическое мышление, научить обучающихся позиционировать себя.

Главная ценность названных технологий в том, что они позволяют педагогу: уйти от

монологичности преподавания, осуществить на учебном занятии обратную связь, наладить субъект-субъектные отношения, привить обучающимся навыки самостоятельного исследования, развить у обучающихся логическое мышление, научить обучающихся позиционировать себя.

Использование активных и интерактивных форм проведения занятий.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Курсом предусмотрены следующие виды аттестации обучающихся:

Входной контроль (проверка самостоятельной работы студента заочного отделения) (вид аттестации, предусмотренный Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся) проводится у студентов заочного отделения на первом занятии каждого семестра в виде отчета о выполнении задания, полученного на межсессионный период.

Текущий контроль (проверка самостоятельной работы студента) (вид аттестации, предусмотренный Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся) осуществляется преподавателем на каждом аудиторном занятии и заключается в проверке выполнения домашних заданий, диагностике уровня сформированности умений и навыков, выявлении проблемных аспектов, требующих дополнительной проработки.

Промежуточная аттестация (вид аттестации, предусмотренный рабочим учебным планом) проводится в форме зачета экзамена, предполагает выполнение контрольных заданий.

6.1. Система оценивания

Форма контроля	Компетенция	Оценка
Входной и текущий контроль: проверка самостоятельной работы студента (осуществляется преподавателем на каждом аудиторном занятии и заключается в проверке выполнения домашних заданий, диагностике уровня сформированности умений и навыков, выявлении проблемных аспектов, требующих дополнительной проработки.)	ПК2	зачтено /не зачтено
Промежуточная аттестация: зачет	ПК2	зачтено /не зачтено

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«зачтено»	Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме, и

Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с выполнением задач профессиональной направленности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.
«не зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ:

ТЕСТ

1. С какими художниками работал Станиславский в МХТ в 1898-1905 годах?
2. С какими художниками работал Станиславский в МХТ в 1906-1917 годах?
3. С какими художниками работал Станиславский в МХТ в 1925-1935 годах?
4. С какими художниками работал Немирович-Данченко в 1930-1940 годах?
5. С какими художниками работал Мейерхольд в 1907-1917 годах?
6. С какими художниками работал Мейерхольд в 1925-1935 годах?
7. С какими художниками работал Таиров в 1914-1924 годах?
8. С какими художниками работал Таиров в 1925-1935 годах?
9. С какими художниками работал Товстоногов?
10. С какими художниками работал Ефремов?
11. С какими художниками работал Эфрос?
12. С какими художниками работал Любимов?
13. С какими художниками работает Додин?

Ответы:

1. В основном с Симовым
2. Добужинский, Бенуа, Егоров
3. Головин, Дмитриев, Симов
4. Дмитриев, Вильямс
5. Головин, Егоров
6. Дмитриев, Шестаков

7. Экстер, Кузьмин, Гончарова, Веснин
8. Стенберги, Рындин
9. Кочергин, Левенталь, Китаев
10. Боровский (старший), Левенталь, Кочергин
11. Левенталь, Крымов, Боровский ст.
12. Боровский.
13. Боровский, Кочергин, Китаев.

Оценивается:

знание основ работы с художником; основ сценографии и техники сцены; умение поставить общие постановочные задачи перед другими создателями спектакля; владение способностью воспринимать и использовать знания представителей смежных специальностей на практике.

Оценка: зачет/незачет

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Форма промежуточной аттестации- зачет

1. Декорационное искусство античного театра.
2. Декорационное искусство средневекового западноевропейского театра.
3. Декорационное искусство западноевропейского театра эпохи Возрождения.
4. Декорационное искусство западноевропейского театра эпохи Барокко.
5. Декорационное искусство западноевропейского театра эпохи Классицизма.
6. Декорационное искусство западноевропейского театра XVIII века.
7. Влияние идей эпохи Романтизма на Декорационное искусство
8. Декорационное искусство театра эпохи Критического реализма.
9. Декорационное искусство театра эпохи Символизма конца XIX начала XX века.
10. Влияние Бертольда Брехта на западноевропейскую сценографию XX века.
11. Декорационное искусство русского театра
12. История становления Декорационного искусства Русского театра XVII-XVIII века.
13. Становление Декорационного искусства русского национального театра.
14. Сценография русского театра первой половины XIX века.
15. Декорация театра романтизма. Гонзаго. Канопи. Роллер.
16. Сценография русского театра второй половины XIX века.
17. Становление национальной школы театрально-декорационного искусства. Шишков. Бочаров. Исаков.
18. Влияние художников передвижников на театр.
19. Мамонтовский кружок. А. Васнецов. Врубель. Поленов.
20. МХТ, Симов.
21. Сценография русского театра конца XIX начала XX века.
22. Студия МХТ 1905 года. Станиславский и художники. Ульянов. Судейкин. Добужинский. Старинный театр. Музыкальный театр, Коровин, Головин.
23. Художники Мира искусства.
24. Дягилев, Русские сезоны. Бенуа. Бакст. Серов. Рерих.
25. Мейерхольд и Головин.
26. Московский камерный театр. Таиров. Кузнецов и Гончарова. Экстер.
27. Сценография советского театра 20-х годов XX века.
28. Революция и театр. Камерный театр.
29. Художники театра Мейерхольда.
30. Сценография советского театра 30-х годов XX века.
31. Сценография советского театра 40-х – 50-х годов XX века.
32. Сценография советского театра 60-х – 80-х годов XX века.
33. Основные черты современной русской сценографии. Эклектика.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная литература:

1. Путешествие в театральном пространстве. Анатолий Васильев и Игорь Попов: Сценография и театр. В 2 ч. Ч.1 : Хронология / Авт. вступ. ст. и сост. Н. Борисова. - М. : [Театр "Шк. драм.искусства"], 2003. - 135 с.
2. Путешествие в театральном пространстве. Анатолий Васильев и Игорь Попов: Сценография и театр. В 2 ч. Ч. 2 : Альбом / Авт. вступ. ст. и сост. Н. Борисова. - М. : [Театр "Шк. драм.искусства"], 2003. - 227с

Дополнительная литература:

3. Давыдова М.В. Художник в театре начала XX века / М. В. Давыдова. - М.: Наука, 1999. - 148, [1] с.
4. Березкин, В.И. Искусство сценографии мирового театра. Т.3: Мастера XVI-XX вв. / В. И. Березкин. - М.: УРСС, 2002. - 293, [1] с.

Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

<http://www.consultant.ru/> - справочно-правовая система «Консультант плюс»

<https://elibrary.ru/> - Научная электронная библиотека

<http://www.russianculture.ru/sfere.asp?sphere=2> - портал «Культура.РФ»//Русское и советское кино.

<https://www.culture.ru/theaters/performancesТеатры>; Каталог спектаклей

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Самостоятельная работа – одна из основных форм обучения, играющая важнейшую роль в процессе воспитания актера. Её актуальность связана с задачей интенсификации обучения, усиления его развивающего эффекта. Организация самостоятельной работы студента по приобретению необходимых навыков и умений является важнейшей и приоритетной задачей педагога.

Цели самостоятельной работы:

- закрепление и совершенствование полученных на уроке знаний, умений и навыков;
- приобретение дополнительных профессиональных знаний и новой информации.

Умение продуктивно заниматься – важнейшая сторона деятельности актера, определяющая успешность его работы. Целенаправленность индивидуальных занятий с педагогом взаимосвязана со степенью сознательности, осмысленности домашней работы студента.

Культивирование интеллектуальной активности является обязательным условием воспитания самостоятельного подхода ученика к разрешению конкретных исполнительских задач. Следует объяснять ученику нерациональность бессистемной, небрежно спланированной самостоятельной работы. При этом может возникнуть опасность технологических ошибок, формирования неправильных привычек и вредных навыков.

Специфика функционального значения самостоятельной работы заключается в возможности сущностной оценки студента со стороны педагога. Выполнение на том или ином уровне заданий для самостоятельной работы даёт педагогу возможность:

- судить о степени освоения студентом учебного материала;
- следить за ростом его исполнительского мастерства;
- оценивать уровень заинтересованности студента, его психологическую мотивацию;
- понять природу дарования студента;
- точнее использовать его индивидуальность в дальнейшем обучающем процессе.

Обязательным условием организации самостоятельных занятий: следует считать планомерность, системность, целенаправленность, регулярность и осмысленность.

Немаловажен и стабильный режим домашних занятий, при котором не только прочнее усваивается задания, но и легче воспитывается профессиональная уверенность исполнителя.

Существенным фактором является дисциплина в самостоятельной работе.

Самостоятельная работа студентов является важным дополнением аудиторных занятий и служит индивидуальному закреплению содержания курса - обеспечение будущего руководителя театром знанием типологии сценического пространства, особенностей их устройства и тех законов, которые существуют при работе на сцене в различных декорационных установках; умение планировать и разрабатывать методические материалы с целью преподавания профессиональных дисциплин в области актерского искусства, проводить актерские тренинги. Реализация профессиональных задач, стоящих перед студентами достигается с помощью самостоятельной работы обучающихся - выполнения заданных преподавателем практических заданий в творческих дневниках по дисциплине, посещение театров, музеев, изучение их постоянных экспозиций, знакомство с новыми выставками. Особое значение имеет приобретение навыков самостоятельного анализа театральных спектаклей, понимание взаимодействия и взаимовлияния различных видов искусства.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При изучении дисциплины обучающимися используются следующие информационные технологии:

- аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины на лекционных занятиях;
- предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;
- формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Word, Excel, Power Point;
Adobe Photoshop;
Adobe Premiere;
Power DVD;
Media Player Classic.

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебные занятия по дисциплине «История кинематографа» проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением:

Вид учебных занятий по дисциплине	Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования и программного обеспечения
Занятия лекционного и семинарского типа	Аудитории должна быть оборудована стандартными столами и стульями. Проекционным оборудованием, экраном для просмотра отрывков фильмов.
Самостоятельная работа обучающихся	Читальный зал библиотеки МГИК
Промежуточная аттестация	Аудитории должна быть оборудована стандартными столами и стульями для проведения занятий.

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

При необходимости (при наличии заявления обучающегося с ОВЗ) рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обеспечения образовательного процесса лицам с ограниченными возможностями здоровья. Для этого от обучающегося требуется личное заявление (заявление законного представителя).

В заключении ПМПК должно быть прописано:

- рекомендуемая учебная нагрузка на обучающегося (количество дней в неделю, часов в день);
- оборудование технических условий (при необходимости);
- сопровождение во время учебного процесса (при необходимости);
- организация психолого-педагогического сопровождение обучающегося с указанием специалистов.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся при необходимости, могут быть созданы фонды оценочных средств, адаптированные для лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

Форма проведения текущей и итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно (на бумаге, на компьютере), в форме тестирования и т.п.).

При необходимости студенту предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

Составитель(и):

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки: 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль подготовки: «Режиссура любительского театра» Автор (ы): Гальперина Т.И., Жуков С.Ю.
