МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

Философия

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин**
Учебный план 2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 7
		зачет 6
аудиторные занятия	56	
самостоятельная	46	
часов на контроль	42	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, Доцент Свешникова Ирина Геннадиевна

кандидат искусствоведения, Профессор Суворова Галина Дмитриевна

Рабочая программа дисциплины

Философия

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03 Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 12.02.2026 протокол №1/8.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Срок действия программы: 2026-2031 уч.гг.

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

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

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-1.1: Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления
УК-1.2: Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта
УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций
ОПК-1: Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода
ОПК-1.1: Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусства
ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	- содержание важнейших философских понятий и категорий;
3.1.2	- сущность основных этапов и характеристику ведущих тенденций мирового историко-философского процесса;

3.1.3	- сущность наиболее значительных философских концепций, осмысленных им при чтении определённого круга философских первоисточников.
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- самостоятельно интерпретировать философские идеи и проблемы.
3.2.2	- использовать философскую методологию и философские положения при анализе явлений искусства и
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- философским понятийным языком;
3.3.2	- культурой мышления на содержательном, логическом и коммуникативном уровнях.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Западная философия от античности до первой половины XIX века		
1.1	Смысл и назначение философии /Лек/	6	**2**
1.2	Досократовская античная философия: космос и бытие /Лек/	6	**2**
1.3	Софисты и сократ: от космоса к человеку /Лек/	6	**2**
1.4	Античная философия высокой классики: платон и аристотель /Лек/	6	**2**
1.5	Эллинистическая философия /Лек/	6	**2**
1.6	Средневековая философия /Лек/	6	**2**
1.7	Философия эпохи возрождения /Лек/	6	**2**
1.8	Философия нового времени /Лек/	6	**2**
1.9	Английская эмпирическая философия XVII-XVIII веков /Лек/	6	**2**
1.10	Философия эпохи просвещения /Лек/	6	**2**
1.11	Немецкая классическая философия /Лек/	6	**3**
1.12	Социально-философская концепция К. Маркса /Лек/	6	**3**
1.13	Самостоятельная работа /Ср/	6	**40**
1.14	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	6	**6**
	Раздел 2. Западная философия второй половины XIX – начала XX веков		
2.1	Философия иррационализма /Лек/	7	**4**
2.2	Психоанализ /Лек/	7	**2**
2.3	Неофрейдизм /Лек/	7	**2**
2.4	Философская антропология /Лек/	7	**2**
2.5	Феноменологическая философия /Лек/	7	**1**
2.6	Экзистенциализм /Лек/	7	**3**
2.7	Социальная философия Ортеги-и-Гассета /Лек/	7	**1**
2.8	Философия постмодернизма /Лек/	7	**1**
2.9	Самостоятельная работа /Ср/	7	**4**
	Раздел 3. Русская философия с XVIII по XX века		
3.1	Русская философская мысль XVIII — начала XIX веков /Лек/	7	**1**
3.2	Западничество: П. Я. Чаадаева, А. И. Герцен /Лек/	7	**1**
3.3	Начало славянофильства: Хомяков и Киреевский /Лек/	7	**1**
3.4	Поздние славянофилы: Данилевский, Леонтьев, Розанов /Лек/	7	**2**
3.5	Русский космизм /Лек/	7	**1**
3.6	Философская система В. С. Соловьева /Лек/	7	**1**
3.7	Метафизика Л. М. Лопатина /Лек/	7	**1**
3.8	Метафизика всеединства: Флоренский, Булгаков, Карсавин /Лек/	7	**2**
3.9	Религиозный неоромантизм Н. А. Бердяева /Лек/	7	**1**
3.10	Иррационализм в русской философии: Лев Шестов /Лек/	7	**1**
3.11	Философско-религиозные воззрения И. А. Ильина /Лек/	7	**1**
3.12	Интуитивизм: Н. О. Лосский, С. Л. Франк, А. Ф. Лосев /Лек/	7	**1**
3.13	Самостоятельная работа /Ср/	7	**2**
3.14	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	7	**36**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:
1. Смысл и назначение философии.
2. Философия как наука.
3. Античная философия как культурно-исторический феномен.
4. Античная натурфилософия.
5. Софистика как явление философии и культуры.

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

Вопросы к экзамену:
1. Общие закономерности философского рационализма Нового времени.
2. Эмпирическая философия Ф. Бэкона.
3. Рационалистический метод Р. Декарта.
4. Философская концепция Б. Спинозы.
5. Философские взгляды Б. Паскаля.
6. Основные идеи английской эмпирической философии XVII-XVIII веков.
7. Специфика рационализма эпохи Просвещения.
8. Социальная философия Ж.-Ж. Руссо.
9. Критицизм И. Канта.
10. Метафизика нравственности И. Канта.
11. Трансцендентальный идеализм Ф. Шеллинга.
12. Философская концепция Г. Гегеля: основные идеи.
13. Материализм Л. Фейербаха.
14. Социальная философия К. Маркса.
15. Религиозно-этическая концепция С. Кьеркегора.
16. Философская концепция А. Шопенгауэра.
17. Философия Ф. Ницше.
18. Психоанализ З. Фрейда.
19. Аналитическая психология К. Юнга.
20. Неофрейдизм Э. Фромма.
21. Основные идеи философской антропологии XX века.
22. Феноменологическая философия.
23. Рациовитализм Х. Оретги-и-Гассета.
24. Философия экзистенциализма.
25. Основные идеи философии постмодернизма.
26. Национальные особенности русской философии.
27. Основные идеи русской философии XVIII века.
28. Философские идеи общества «любомудров».
29. Христианская историософия П.Я. Чаадаева.
30. Философские взгляды А.И. Герцена.
31. Обоснование философии славянофильства А.С. Хомяковым.
32. Проблемы духовной жизни у И.В. Киреевского.
33. Теория культурно-исторических типов у Н.Я. Данилевского.
34. Эстетическое понимание истории К.Н. Леонтьева.
35. Философия В.В. Розанова.
36. «Философия общего дела» Н.Ф. Фёдорова.
37. Метафизика «всеединства» В.С. Соловьёва.
38. Конкретная метафизика П.А. Флоренского.
39. Софиология С.Н. Булгакова.
40. Религиозный неоромантизм Н.А. Бердяева.
41. Иррационализм Л. Шестова.

Темы, включенные в тестовые задания по дисциплине:
Предметом тестового опроса может быть любая проблема курса.

5.2. Темы письменных работ

Темы, включенные в тестовые задания по дисциплине:
Предметом тестового опроса может быть любая проблема курса.

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

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

Дополнительная литература:

2. Аристотель. Никомахова этика. Политика. (Любое издание).
3. Барт Р. Мифологии. М., 2008.
4. Бердяев Н.А. О назначении человека. М., 1993.
5. Бердяев Н.А. Философия свободы: Смысл творчества. М., 1989.
6. Бердяев Н.А. Русская идея. М., 2000.
7. Гегель Г. Лекции по философии истории. М., 2005.
8. Герцен А.И. С того берега // Герцен А.И. Сочинения: в 2 т. М., 1986. Т. 2.С.3 – 117.
9. Гуссерль Э. Избранные работы. М., 2005.
10. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1991.
11. Декарт Р. Рассуждения о методе; Страсти души. // Декарт Р. Сочинения: в 2 т. М., 1989. Т. 1. С. 250-296; 481 – 572
12. Ильин И.А. О сопротивлении злу силою // Ильин И.А. Сочинения: в 2 т. М., 1993. Т. 1. С. 301-479
13. Камю А. Миф о Сизифе; Бунтующий человек // Камю А. Бунтующий человек. М., 1990. С. 23-90; 120-353
14. Кант И. Основы метафизики нравственности // Кант И. Критика практического разума. М., 1995. – С. 53-119
15. Кант И. Избранные мысли и суждения. Калининград, 2004.
16. Карсавин, Л. П. Религиозно-философские сочинения. М., 1992.
17. Киреевский И. В. Избранные статьи. М., 1984.
18. Леонтьев К. Н. Записки отшельника. М., 1992.
19. Лопатин Л. М. Статьи по этике. СПб., 2004. .
20. Лосев А. Ф. Философия имени; Диалектика мифа // Лосев А. Ф. Из ранних произведений. М., 1990. С. 11-187; 393-581
21. Лосский Н. О. Мир как органическое целое // Лосский Н. О. Избранное. М., 1991. С. 338-471
22. Марк Аврелий. Размышления. М., 2009.
23. Маркс К., Энгельс Ф. Противоположность материалистического и идеалистического воззрений. М., 1966.
24. Макиавелли Н. Государь. СПб., 1997.
25. Монтень М. Опыты: в 3 кн. М., 1992.
26. Ницше Ф. Соч.: в 2 т. М., 1990.
27. Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? М., 1991.
28. Ортега-и-Гассет Х. Избранные труды. М., 2000.
29. Паскаль Б. Мысли. СПб., 1999.
30. Платон. Пир. Федр. Федон // Платон. Соч.: в 4 т. М., 1993. Т.2. С. 7-80; 81-134; 135-191.
31. Платон. Государство // Платон. Соч.: в 4 т. М., 1993. Т. 3. С. 79-420
32. Римские стоики: Сенека, Эпиктет. Марк Аврелий. М., 1995.
33. Розанов В. В. Уединённое; Опавшие листья // Розанов В. В. Соч.: в 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 195; Т. 2. С. 195 -629.
34. Розанов В. В. Апокалипсис нашего времени. СПб., 2001.
35. Россия глазами русского: Чаадаев, Леонтьев, Соловьёв. СПб., 1991.
36. Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. М., 2004.
37. Соловьёв Вл. Чтения о Богочеловечестве // Соловьев Вл. Соч.: в 2 т. М., 1989. Т.2. С. 5-152
38. Соловьёв Вл. Оправдание добра // Соловтев Вл. Соч.: в 2 т. М., 1990. Т.1. С. 47-548
39. Спиноза Б. Этика. СПб., 1993.
40. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М., 1987.
41. Фёдоров Н. Ф. Философия общего дела // Федоров Н. Ф. Сочинения. М., 1982.
42. Фейербах Л. Сущность христианства. М., 1965.
43. Флоренский П. А. Столп и утверждение истины // Флоренский П. А. Соч.: в 2 т. М., 1990. Т.1. С. 3-483.
44. Франк С. Л. Непостижимое // Франк С. Л. Сочинения. М., 1990. С. 183-528.
45. Фрейд З. Введение в психоанализ. СПб., 1999.
46. Фромм Э. Иметь или быть? М., 1990.
47. Фуко М. Слова и вещи: Археология гуманитарных наук. М., 1977.
48. Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1993.
59. Хомяков А. С. Церковь одна // Хомяков А. С. Работы по богословию: в 2 т. М., 1994. Т.2. С. 5-24.
50. Чаадаев П. Я. Философические письма. Апология сумасшедшего // Чаадаев П. Я. Сочинения. М., 1989. С. 15-132; 139- 154.
51. Шелер М. Положение человека в космосе // Шелер М. Избр. произведения. М., 1994. С. 129-195
52. Шестов Л. Апофеоз беспочвенности. М., 1991.
53. Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. М., 1999.
54. Юнг К. Структура психики и архетипы. М., 2009.
55. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991.

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

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория	Аудитория для проведения учебных занятий: стеллажи – 2 шт., столы ученические 12, стол для преподавателя – 1, стулья ученические – 12, кресло для преподавателя – 1 шт. Оборудование и технические средства обучения: - 1 шт., телевизор - 1 шт. проектор - 1 шт. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой
Зал для самостоятельной работы (коворкинг), многофункциональный зал	Рабочие места, оборудованные мебелью: столы, стулья и компьютеры с выходом в Интернет

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»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

История России

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин**
Учебный план 2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 2, 4
аудиторные занятия	116	
самостоятельная	28	

Программу составил(и):

канд. ист. наук, профессор Савельева Валентина Георгиевна

канд. ист. наук, доцент Сурева Наталья Викторовна

Рабочая программа дисциплины

История России

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03 Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 12.02.2026 протокол №1/8

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Срок действия программы: 2026-2031 уч.гг.

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

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

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 и 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:

1	**Знать:**
3.1.1	– примеры разрешения проблемных ситуаций на макроуровне и в межчеловеческих отношениях благодаря изучению отечественной истории и философских учений;
3.1.2	– различия в культурной политике разных зарубежных стран;

3.1.3	– сходство и различия разных видов исполнительских искусств в России и за рубежом;
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности, роль искусства и науки в развитии цивилизации;
3.3	**Владеть:**
3.3.1	– методами разрешения проблемных и конфликтных ситуаций;
3.3.2	- знаниями, позволяющими давать оценку не только современным произведениям искусства, но и известным по историческим источникам;

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

3.11	Россия в глобальном мире после 1991 г. /Лек/	4	**12**
3.12	Самостоятельная работа /Ср/	4	**8**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену (1 семестр):

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

Вопросы к экзамену (2 семестр):

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

47. Противоречивое реформаторство Н.С. Хрущева. «Оттепель».
48. СССР в 1965 – 1985 гг. Попытки экономических реформ. Система партийно-государственного управления. Противоречивая внешняя политика. Нарастание общего кризиса системы.
49. Государство и общество в процессе перестройки. Попытки экономических реформ (1987 – 1988 гг.). На подступах к рыночной экономике. Предпосылки распада и распад СССР в 1990 – 1991 гг. Противоречивый характер итогов перестройки.
50. Российская Федерация на современном этапе.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Текущий контроль успеваемости осуществляется проведением контрольных занятий в форме тестирования или экспресс-опросов по пройденному материалу с использованием оценочных средств, предусмотренных настоящей программой.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзаменов в 1 и 2 семестрах.
Для получения зачета на промежуточной аттестации студент должен выполнить на положительную оценку контрольную работу. Критерии оценивания контрольной работы приведены в Задании на контрольную работу и методических указаниях по ее выполнению. При проведении зачета студент должен показать удовлетворительные знания по любому из вопросов, приведенных в фонде оценочных средств.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. История России: С древнейших времен до начала XXI века / под ред. А.Н. Сахарова. (Любое издание).
2. История России с древнейших времен до наших дней. М., 2011
3. История России: Учебник для ВУЗов. М., 2001
4. Ключевский В.О. Русская история: Полный курс лекций: в 3 кн. (Любое издание).

Дополнительная литература:

1. Анатомия революции: 1917 в России: массы, партии, власть. СПб., 1994
2. Берберова Н.Н. Люди и ложи: Русские масоны. Харьков; Москва, 1997
3. Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990
4. Боффа Дж. История Советского Союза: в 2 т. М., 1990
5. Великие реформы в России: 1856-1874 / Под ред. Л.Г. Захаровой, Б. Эклофа и Дж. Бушнелла. М., 1992
6. Высшие и центральные государственные учреждения России: 1801-1917: Справочник. СПб, 1998
7. Гордин Я. Мятеж реформаторов. Л., 1989
8. Государственность России: Конец XV в. - февраль 1917г.: Словарь-справочник. М, 1996
9. Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь. М., 1989
10. Исторический энциклопедический словарь. М., 2010
11. Карамзин Н. М. История государства Российского: В 12 т. М, 1988-1989.
12. Клибанов А. И. Духовная культура средневековой Руси. М., 1996
13. Костомаров Н.И. Русская История в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. М., 1996
14. Краснобаев Б. И. Русская культура второй половины XVII - начала XIX в. М., 1983
15. Лейкина-Свирская В. Р. Интеллигенция в России во второй половине XIX в. М., 1971
16. Лейкина-Свирская В. Р. Русская интеллигенция в 1901 - 1917 гг. М., 1981
17. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства: XVIII – начало XIX века. СПб., 1994
18. Медушевский А. Н. Утверждение абсолютизма в России: Сравнительно-историческое исследование. М., 1994
19. Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры: в 3 т. М., 1993-1995.
20. Нечкина М.В. Декабристы. М., 1984
21. Омельченко О. А. «Законная монархия» Екатерины II: Просвещенный абсолютизм в России. М., 1993
22. Островский А. В. Универсальный справочник по истории России. СПб., 2000.
23. Отечественная история: Энциклопедия. М., 1997-2000.
24. Павленко Н.И. Петр Великий. М., 1990
25. Платонов С.Ф. Русская история. (Любое издание)
26. Пыляев М. И. Энциклопедия императорского Петербурга. М., 2006
27. Рабочие и интеллигенция России в эпоху реформ и революции: 1861 – февраль 1917 г. СПб., 1997
28. Скрынников Р.Г. Святители и власти. Л., 1999
29. Соловьев С.М. Сочинения: в 18 т. М., 1988
30. 100 лет русского предпринимательства: Из истории купеческих родов. М., 1995
31. Тарле Е.В. Нашествие Наполеона на Россию. М., 1992
32. Творогов О.В. Древняя Русь: События и люди. СПб., 1994
33. Фроянов И.Я. Древняя Русь. СПб., 1995

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 01.09.2022).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения

Аудитория Зал для самостоятельной работы (коворкинг), многофункциональный зал	Аудитория для проведения учебных занятий: стеллажи – 2 шт., столы ученические 12, стол для преподавателя – 1, стулья ученические – 12, кресло для преподавателя – 1 шт. Оборудование и технические средства обучения: - 1 шт., телевизор - 1 шт. проектор - 1 шт. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой Рабочие места, оборудованные мебелью: столы, стулья и компьютеры с выходом в Интернет

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

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

Иностранный язык

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин**
Учебный план 2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **8 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	288	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 1,2,3
		контрольная работа 1,2,3,4
		экзамен 4
аудиторные занятия	112	
самостоятельная	113	
часов на контроль	63	

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

Рабочая программа дисциплины
Иностранный язык

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03 Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)
составлена на основании учебного плана:
2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 12.02.2026 протокол №1/8

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Срок действия программы: 2026-2031 уч.гг.

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: нет	
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик: нет	

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	- основы культуры англоязычных стран, их традиции и реалии в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, профессиональным интересам, психологическим особенностям обучающегося (социокультурная компетенция).
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- представлять свою страну и ее культуру в условиях межкультурного общения (социокультурная компетенция);
3.2.2	- оперировать языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и ситуациями общения;
3.2.3	- 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);
3.3.2	- самостоятельного изучения различных аспектов иностранного языка и культуры, в том числе с использованием новых ИКТ.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Раздел 1.		
1.1	История театрального искусства англоязычных стран и России. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. /Пр/	1	**6**

1.2	История изобразительное и прикладного искусства англоязычных стран и России. Личные местоимения в именительном падеже. Глагол «To Be». /Пр/	1	**6**
1.3	Исполнительское искусство англоязычных стран и России в исторической перспективе. Артикли и «This – That – These – Those». /Пр/	1	**6**
1.4	Великая английская проза. Конструкция «Have Got» и глагол «Can». /Пр/	1	**6**
1.5	Великая английская лирика. Выражение принадлежности. /Пр/	1	**6**
1.6	Самостоятельная работа. /Ср/	1	**33**
1.7	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	1	**9**
	Раздел 2. Раздел 2.		
2.1	Великая английская и русская драматургия. Настоящее продолженное время. /Пр/	2	**6**
2.2	Исторические памятники англоязычных стран и России. Личные местоимения в объектном падеже. Повелительное наклонение. /Пр/	2	**5**
2.3	Главные музеи и памятники культуры англоязычных стран и России. Конструкция «There is/are». «Some – Any – No». /Пр/	2	**5**
2.4	Знаменитые библиотеки и архивы англоязычных стран и России. Настоящее простое время. /Пр/	2	**5**
2.5	Великие английские и российские музыканты и композиторы. Много, немного, мало. /Пр/	2	**5**
2.6	Самостоятельная работа. /Ср/	2	**37**
2.7	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	2	**9**
	Раздел 3. Раздел 3.		
3.1	Организационная деятельность в сфере искусства и культуры в англоязычных странах и России. Прошедшее простое время: «Was/Were – Had». /Пр/	3	**6**
3.2	Шоу-бизнес и индустрия развлечений в англоязычных странах и России. Прошедшее простое время: правильные и неправильные глаголы. /Пр/	3	**6**
3.3	Зритель и его роль в творческом процессе. Настоящее совершённое время. /Пр/	3	**6**
3.4	Культурная журналистика в англоязычных странах и России. Предлоги времени, места, движения. /Пр/	3	**6**
3.5	Кинематограф англоязычных стран и России. Способы выражения будущего. /Пр/	3	**6**
3.6	Самостоятельная работа. /Ср/	3	**33**
3.7	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	3	
	Раздел 4. Раздел 4.		
4.1	Современное театральное искусство англоязычных стран и России. Прилагательные и наречия. Сравнения. /Пр/	4	**6**
4.2	Современное изобразительное и прикладное искусство англоязычных стран и России. Вопросы. /Пр/	4	**6**
4.3	Современная английская проза. Модальные глаголы. /Пр/	4	**6**
4.4	Современная английская лирика. Инфинитив, «ing» -форма. Слишком / достаточно. /Пр/	4	**4**
4.5	Современная английская драматургия. Оба / ни тот, ни другой. Все / ни один. /Пр/	4	**4**
4.6	Самостоятельная работа. /Ср/	4	**10**
4.7	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	4	**36**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Список контрольных вопросов, на основе которых подбираются задания для проведения текущего контроля и

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

5.2. Темы письменных работ

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

5.3. Фонд оценочных средств

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

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

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

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

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

заранее сформулированная узкая тема (билет), так и новое для студента изображение, текст, аудиозапись или видеоролик. Каждый из этапов экзамена оценивается отдельно, среднее арифметическое этих отметок является экзаменационной оценкой. Используется следующая шкала:
«Отлично»: 85-100 % речевого материала воспринято/воспроизведено верно, без фонетических и грамматических ошибок.
«Хорошо»: 71-84 % речевого материала воспринято/воспроизведено верно, без фонетических и грамматических ошибок.
«Удовлетворительно»: 50-70 % речевого материала воспринято/воспроизведено верно, без фонетических и грамматических ошибок.
«Неудовлетворительно»: менее 50 % речевого материала воспринято/воспроизведено верно, без фонетических и грамматических ошибок.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:
1. Dooley J. Grammarway – 1. Student's Book. / J. Dooley, Evans V. — 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.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория	Аудитория для проведения учебных занятий: стеллажи – 2 шт., столы ученические 4, стол для преподавателя – 1, стулья ученические – 4, кресло для преподавателя – 1 шт. Оборудование и технические средства обучения: - 1 шт., телевизор - 1 шт. проектор - 1 шт. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой
Зал для самостоятельной работы (коворкинг), многофункциональный зал	Рабочие места, оборудованные мебелью: столы, стулья и компьютеры с выходом в Интернет

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»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

Безопасность жизнедеятельности

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин**
Учебный план 2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 1
аудиторные занятия	30	
самостоятельная	33	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

б/с, Старший преподаватель Дмитриев Сергей Николаевич

б/с, специалист по УМР Кузнецова Татьяна Валентиновна

Рабочая программа дисциплины

Безопасность жизнедеятельности

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03 Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 12.02.2026 протокол №1/8

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Срок действия программы: 2026-2031 уч.гг.

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	Введение в специальность
2	Устройство и оборудование сцены
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Устройство и оборудование сцены
2	Технология театрального производства
3	Организация театрального дела
4	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
5	Преддипломная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-8: Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
УК-8.1: Выявляет возможные угрозы для жизни и здоровья человека, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения)
Результат обучения: владеет знаниями в области безопасности жизнедеятельности
УК-8.2: Понимает, как создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (природного и техногенного происхождения)
Результат обучения: владеет первичными навыками в области безопасности жизнедеятельности
УК-8.3: Демонстрирует приемы оказания доврачебной помощи пострадавшему, в том числе на рабочем месте
Результат обучения: знает основы оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	- проблемы безопасности жизнедеятельности глобального характера;
3.1.2	- безопасность личности;
3.1.3	- комплексный характер проблемы;

3.1.4	- основные методы защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий;
3.1.5	- принципы рационального природопользования;
3.1.6	- принципы и способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях;
3.1.7	- меры пожарной безопасности в театрах, концертных залах и др. организациях культуры и искусств;
3.1.8	- основы оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях;
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- проводить расчет обеспечения условий безопасной жизнедеятельности, действовать в нестандартных ситуациях;
3.2.2	- организовать меры защиты человека и среды обитания от негативных воздействий;
3.2.3	- эффективно действовать в условиях чрезвычайных ситуаций;
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- навыками идентификации негативных воздействий среды обитания естественного, техногенного и 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**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Введение		
1.1	Введение /Пр/	1	**2**
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	1	**3**
	Раздел 2. Современный комплекс проблем безопасности		
2.1	Современный этап развития цивилизации /Пр/	1	**1**
2.2	Глобальная безопасность. Защита населения и территорий от террористических актов /Пр/	1	**1**
2.3	Национальная безопасность /Пр/	1	**2**
2.4	Безопасность личности /Пр/	1	**2**
2.5	Самостоятельная работа /Ср/	1	**7,5**
	Раздел 3. Человек и среда обитания		
3.1	Здоровье человека и окружающая среда /Пр/	1	**2**
3.2	Воздействие негативных факторов техносферы на человека и среду обитания /Пр/	1	**2**
3.3	Человек и социосфера /Пр/	1	**2**
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	1	**7,5**
	Раздел 4. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях		
4.1	Чрезвычайные ситуации. Основные понятия и их определения. Классификация чрезвычайных ситуаций /Пр/	1	**1**
4.2	Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени /Пр/	1	**1**
4.3	Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Правовые и организационные основы безопасности. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Роль гражданской обороны в современных условиях /Пр/	1	**1**
4.4	Устойчивость функционирования объекта экономики /Пр/	1	**1**
4.5	Способы защиты населения в ЧС /Пр/	1	**1**
4.6	Противопожарная защита /Пр/	1	**1**
4.7	Защита культурных ценностей в чрезвычайных ситуациях /Пр/	1	**0,5**
4.8	Прогнозирование и оценка обстановки в чрезвычайных ситуациях /Пр/	1	**0,5**
4.9	Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации. Доврачебная и первая медицинская помощь пострадавшим в ЧС /Пр/	1	**0,5**
4.10	Обучение населения. Психологическая подготовка населения к действиям в ЧС /Пр/	1	**0,5**
4.11	Самостоятельная работа /Ср/	1	**7,5**
	Раздел 5. Безопасность в организациях культуры и искусств		
5.1	Требования безопасности к техническому и санитарному оснащению театров, концертных залов, цирков, кино и телестудий /Пр/	1	**2**
5.2	Требования безопасности и санитарные требования к декорационным конструкциям,	1	**2**

	сценическим костюмам, реквизиту, постижерным изделиям /Пр/		
5.3	Правила техники безопасности. Ответственность работников за их соблюдение. Инструктаж по технике безопасности /Пр/	1	**1**
5.4	Трюковые сцены (номера), сцены боя с использованием пиротехнических средств и оружия /Пр/	1	**2**
5.5	Расследование несчастных случаев. Последствия несчастных случаев для работника /Пр/	1	**1**
5.6	Самостоятельная работа /Ср/	1	**7,5**
5.7	Самостоятельная подготовка к зачету /Зачёт/	1	**9**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Современный этап развития цивилизации. Проблема: человек – природа – цивилизация.
2. Принцип «совместного развития» биосферы и общества.
3. Проблемы безопасности жизнедеятельности глобального характера – опасности неконтролируемой и неуправляемой общечеловеческой деятельности.
4. Факторы обеспечения национальной безопасности России.
5. Внешние и внутренние опасности для общества и нации.
6. Безопасность личности. Комплексный характер проблемы.
7. Факторы среды обитания. Понятие о нормировании факторов внешней среды.
8. Показатели внешней среды, в которой живет и работает человек.
9. Воздействие негативных факторов техносферы на человека и среду обитания.
10. Ионизирующие излучения. Действие радиации на человека.
11. Токсические химические вещества. Бытовые отравления.
12. Биологически опасные и вредные факторы.
13. Социально-бытовые факторы риска для здоровья и безопасности человека.
14. Причины и условия возникновения ЧС.
15. Классификация ЧС. Постановление Правительства РФ «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 13.09.96 № 1094.
16. Аварии на радиационно-опасном объекте (РОО). Их последствия. Защитные мероприятия, проводимые при авариях на РОО.
17. Критерии поражающей эффективности аварийных химически опасных веществ (АХОВ). Химически опасные объекты в регионе.
18. Аварии с выбросом биологически опасных веществ в окружающую среду. Противоэпидемические мероприятия.
19. Характеристика современных средств поражения и последствия их применения.
20. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. Назначение, задачи, структура.
21. Федеральный закон РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ФЗ № 68 от 11.11.94). Права и обязанности граждан в области защиты.
22. Гражданская оборона (ГО), ее место в системе общегосударственных мероприятий. Федеральный закон РФ «О гражданской обороне» ФЗ № 28 от 12.02.98.
23. Устойчивость функционирования объекта экономики. Сущность и факторы УФО.
24. Принципы и способы защиты населения в ЧС.
25. Эвакуация населения в ЧС. Организация и обеспечение эвакуации.
26. Защитные сооружения ГО и их использование в мирное время.
27. Средства индивидуальной защиты. Табельные и простейшие СИЗ.
28. Медицинские средства индивидуальной защиты. Назначение аптечки индивидуальной АИ-2.
29. Меры пожарной безопасности в театрах, концертных залах и др. организациях культуры и искусств.
30. Федеральный закон РФ «О пожарной безопасности» от 21.12.94 № 69-ФЗ. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.
31. Поражения людей и животных при пожаре. Ожоги. Первая медицинская помощь пострадавшим в ЧС.
32. Классификация культурных ценностей. Способы защиты культурных ценностей в ЧС.
33. Понятия о ликвидации ЧС. Цель, содержание и условия проведения спасательных и других неотложных работ в очагах поражения.
34. Первая медицинская помощь при кровотечении и механических травмах.
35. Психологическая подготовка населения к действиям в ЧС. Паника и приемы ее предотвращения.
36. Постановление Правительства РФ «О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций» от 24.07.95 № 738. Организация, формы и методы обучения населения различных категорий к действиям в ЧС.
37. Требования безопасности к техническому и санитарному оснащению театров, концертных залов, цирков, кино и телестудий.
38. Безопасность подготовки спектакля.
39. Санитарно-гигиенические требования при подготовке сценических костюмов, постижерных изделий и гримерных принадлежностей к использованию.
40. Организационно-правовая система техники безопасности. Обязанности и ответственность административно-технического персонала и работников за соблюдение техники безопасности.
41. Террористические акты и захват заложников. Предупредительно-защитные меры. Меры безопасности и действия администрации при обнаружении взрывных устройств.
42. Рациональные действия и поведение пострадавших, оказавшихся в роли заложников.
43. Обеспечение безопасности при подготовке и проведении трюковых сцен (номеров).
44. Условия и меры безопасности при использовании животных. Средства защиты исполнителей от возможного нападения

животных.
45. Вещественные и личные факторы возникновения несчастных случаев.
46. Общая законодательная база обязательного страхования. Субъекты и объекты страхования.

5.2. Темы письменных работ

см. приложение 1

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: 12.05.2022).
2. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации : Утверждена Президентом РФ 09.09.2000 г. № Пр-1895. – URL: http://base.garant.ru/182535/ (дата обращения: 12.05.2022).
3. Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Принят11.12.1997 г. — URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/kyoto.shtml (дата обращения: 12.05.2022).
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: 12.05.2022).
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: 12.05.2022).
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: 12.05.2019).
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 12.05.2022).
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: 12.05.2022).
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 12.05.2022).
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 12.05.2022).
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 12.05.2022).
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: 12.05.2019).
13. Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ 13-01-94). – URL: http://base.garant.ru/188038/ (дата обращения: 12.05.2022).
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: 12.05.2022).
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: 12.05.2019).
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: 12.05.2019).
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: 12.05.2022).

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/
2. Официальный сайт Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидаций последствий стихийных бедствий. – URL: http://www.mchs.gov.ru/
3. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». – URL: http://www.consultant.ru/
4. Единая общероссийская справочно-информационная система по охране труда (ЕИСОТ). – URL: http://www.eisot.ru/
5. Официальный сайт журнала «Безопасность жизнедеятельности». – URL: http://novtex.ru/bjd/
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
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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория	Аудитория для проведения учебных занятий: стеллажи – 2 шт., столы ученические 6, стол для преподавателя – 1, стулья ученические – 6, кресло для преподавателя – 1 шт. Оборудование и технические средства обучения: проектор - 1 шт., телевизор - 1 шт. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой
Зал для самостоятельной работы (коворкинг), многофункциональный зал	Рабочие места, оборудованные мебелью: столы, стулья и компьютеры с выходом в Интернет

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»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

Психология и педагогика

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин**
Учебный план 2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

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

Программу составил(и):

киск, Доцент 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 - специалитет по специальности 52.05.03 Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 12.02.2026 протокол №1/8

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Срок действия программы: 2026-2031 уч.гг.

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

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

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели
УК-3.1: Демонстрирует понимание принципов командной работы
Знает: - основные социально-психологические законы функционирования малой группы (коллектива) и основные командные стратегии Умеет: - оценить (определить) свою роль в данном коллективе Владеет: - основными коммуникативными и поведенческими навыками, необходимыми для эффективной командной работы
УК-3.2: Руководит членами команды для достижения поставленной цели
Знает: - основные стили лидерства и законы развития личности и основные проявления личностных свойств в коллективе Умеет: - использовать знания об особенностях гендерного, возрастного и личностного развития Владеет: - основными практическими навыками успешной коммуникации в зависимости от индивидуально-личностных особенностей индивида и типа группы
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций

Знает:
- основные понятия психологии и основные психологические научные направления
Умеет:
- организовать свою самостоятельную работу по изучению основной и дополнительной литературы, эффективно и рационально использовать собственные психологические возможности
Владеет:
- навыками сбора и анализа психологической информации, элементарными навыками диагностики и развития собственных психических функций

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

Знает:
- специфику общения и его основные характеристики
Умеет:
- управлять общением в соответствии со своими индивидуально-психологическими особенностями и особенностями окружающих людей
Владеет:
- навыками для самореализации собственной личности в процессе общения

УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни

УК-6.1: Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания

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: Определяет приоритеты личностного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки

Знает:
- основные закономерности и принципы саморазвития
Умеет:
- эффективно и рационально использовать собственные возможности психических процессов и ресурсный потенциал
Владеет:
- элементарными навыками диагностики и развития собственных психических процессов

ОПК-4: Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области искусства, формулировать на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения

ОПК-4.1: Планирует образовательный процесс

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-4.2: Разрабатывает методические материалы

Знает:
- основные принципы применения дидактических приемов и методик для организации успешного обучения
Умеет:
- применять различные виды обучающих приемов в зависимости от индивидуальных образовательных потребностей обучающихся
Владеет:
- методическими приемами обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей

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

Знает:
- закономерности и принципы построения и функционирования образовательных систем, роль и место образования в жизни личности и общества
Умеет:
- разрабатывать и применять отдельные компоненты основных и дополнительных образовательных программ в реальной и виртуальной образовательной среде
Владеет:
- навыками разработки и реализации программ учебных дисциплин

ПКО-2: Способен к преподаванию своей специальности и смежных с ней вспомогательных дисциплин в профильных образовательных организациях
ПКО-2.1: Применяет основы психологии и педагогики художественного творчества при подготовке и проведении учебных занятий
Знает: - основные возрастные физиологические и психологические особенности обучающихся; - технологии индивидуализации обучения Умеет: - соотносить и применять различные виды обучающих приемов в зависимости от индивидуальных образовательных потребностей обучающихся Владеет: - методическими приемами обучения и воспитания с учетом индивидуально-психологических особенностей контингента обучающихся
ПКО-2.2: Способен преподавать дисциплины в соответствии со специализацией
Знает: - основные психологические и педагогических технологий, необходимых для преподавания профессиональных дисциплин Умеет: - осуществлять учебное сотрудничество и совместную учебную деятельность обучающихся Владеет: - основными навыками методики преподавания и приемами современных педагогических технологий

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Введение. Предмет и задачи курса		
1.1	Предмет и задачи курса. Общее представление о психологии как науке и ее особенности. Научная и житейская психология. Предмет и задачи психологии. Отрасли (виды) психологии. Главной задачей курса является ознакомление студентов с основными направлениями развития психологической науки, получение знаний о природе и основных законах функционирования человеческой психики. Цель излагаемого курса – ознакомление студентов с подлежащим изучению материалом. Цели и задачи курса обусловливают предложенную структуру изложения учебного материала. /Лек/	7	**2**
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	7	**1**
	Раздел 2. Понятие об основных «силах» психологии: глубинная психология, бихевиоризм, гуманистическая психология, трансперсональная психология		
2.1	Глубинная психология. Психоанализ Зигмунда Фрейда. Структура психики по З. Фрейду. Основные понятия концепции личности З. Фрейда. Механизмы психологической защиты. /Лек/	7	**2**
2.2	Глубинная психология. Аналитическая психология Карла Густава Юнга. Структура личности по К. Юнгу. Понятие коллективного бессознательного. Понятие об архетипах. Основные этапы процесса индивидуации. Типология личности К.Г. Юнга. /Лек/	7	**2**
2.3	Глубинная психология. Неофрейдизм: Альфред Адлер и индивидуальная 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/	7	**2**
2.4	Бихевиоризм. Поведение как основной предмет бихевиоризма. Эдвард Торндайк и 3 закона научения. Джон Уотсон и основная формула бихевиоризма. Оперантное научение Фредерика Скиннера. Когнитивные карты Эдварда Толмена. /Лек/	7	**2**

2.5	Гуманистическая психология. Пирамида потребностей Абрахама Маслоу. Понятие самоактуализации. Понятие конгруэнтности Карла Роджерса. /Лек/	7	**2**
2.6	Трансперсональная психология. Основные понятия концепции Станислава Грофа. Понятие о перинатальных матрицах. Трансперсональный уровень психики. /Лек/	7	**2**
2.7	Самостоятельная работа /Ср/	7	**10**
	Раздел 3. Социальная психология		
3.1	Общение универсальная психологическая реальность. Виды общения. Понятие о коммуникативной, перцептивной и интерактивной сторонах общения. /Лек/	7	**4**
3.2	Понятие и виды конфликта. Структура конфликта. Основные способы разрешения конфликтных ситуаций. /Лек/	7	**1**
3.3	Основные понятия психологии малой группы. Социометрическая структура малой группы. Характеристика основных групповых процессов: групповое давление, групповое сплочение и определяющие их факторы. /Лек/	7	**1**
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	7	**8**
	Раздел 4. Психология творчества		
4.1	Основные зарубежные и отечественные концепции психологии творчества. Структура творческого процесса – основные этапы творческого акта. Основные методы инициации творческого процесса: вербальные и образные, групповые и индивидуальные. /Лек/	7	**2**
4.2	Психофизиология творчества: основные мозговые механизмы, обеспечивающие творческое мышление. Творческий мозг и долголетие. /Лек/	7	**1**
4.3	Психология художественного творчества. Творчество и одаренность. Талант и способы его развития. /Лек/	7	**1**
4.4	Самостоятельная работа /Ср/	7	**6**
	Раздел 5. Возрастная психология		
5.1	Понятие возрастного кризиса. Возрастные кризисы и изменение личностных мотиваций. Пути выхода из кризисных состояний. /Лек/	7	**4**
5.2	Самостоятельная работа /Ср/	7	**6**
	Раздел 6. Педагогика		
6.1	Обучение, воспитание, развитие. Обучение как целенаправленный педагогический процесс организации и стимулирования активной учебно- познавательной деятельности учащихся по овладению ЗУН (знания, умения, навыки), развитию творческих способностей и нравственных этических взглядов. Воспитание как целенаправленное формирование личности в целях подготовки её к участию в общественной и культурной жизни в соответствии с социокультурными нормативными моделями. Развитие как изменение системы мировоззрения. /Лек/	7	**2**
6.2	Самостоятельная работа /Ср/	7	**2**
6.3	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	7	**9**

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)

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)

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

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).

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория	Аудитория для проведения учебных занятий: стеллажи – 2 шт., столы ученические 12, стол для преподавателя – 1, стулья ученические – 12, кресло для преподавателя – 1 шт. Оборудование и технические средства обучения: - 1 шт., телевизор - 1 шт. проектор - 1 шт. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой
Зал для самостоятельной работы (коворкинг), многофункциональный зал	Рабочие места, оборудованные мебелью: столы, стулья и компьютеры с выходом в Интернет

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»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде - «Балтийская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Основы российской государственности

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин**

Учебный план 2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 1
аудиторные занятия	60	
самостоятельная работа	3	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

кандидат исторических наук Ирина Геннадьевна Дырышева
кандидат экономических наук, доцент Котенко Алёна Анатольевна

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03 Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

Рабочая программа дисциплины

Основы российской государственности

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

составлена на основании учебного плана:

2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 12.02.2026 протокол №1/8.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Срок действия программы: 2026-2031 уч.гг.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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.

Задачи дисциплины:

- представить историю 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:

Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:

1	История музыки
2	Театр танца
3	Фольклор
4	История кинематографа
5	История сценографии
6	Балетный театр
7	История театра кукол
8	Теория театра кукол
9	Преддипломная
10	Музыка в драматическом театре
11	История русского оперного театра
12	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
13	История зарубежного оперного театра
14	Восточный театр
15	Мифология
16	Безопасность жизнедеятельности

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций
УК-5.2: 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
ОПК-5: Способен ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Российской Федерации
ОПК-5.1: Ориентируется в проблематике современной государственной политики Российской Федерации в сфере культуры
ОПК-5.2: Организует профессиональную деятельность с учетом требований государственной культурной политики и проблем сохранения культурного наследия

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

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Россия: историческое прошлое и актуальное настоящее		
1.1	Что такое Россия /Лек/	**1**	**8**
1.2	Российское государство- цивилизация /Лек/	**1**	**12**
1.3	Российское Мировоззрение ценности российской цивилизации /Лек/	**1**	**12**

1.4	Самостоятельная работа /Ср/	**1**	**1**
	Раздел 2. Тенденции развития России		
2.1	Политическое устройство России /Лек/	**1**	**12**
2.2	Вызовы будущего и развитие страны /Лек/	**1**	**16**
2.3	Самостоятельная работа /Ср/	**1**	**2**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Оценочные средства для текущего контроля

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

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.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КУРСОВОЙ 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.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

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.

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:

«Отлично» - обучающийся даёт полный, глубокий, выстроенный логично по содержанию вопроса ответ, используя различные источники информации, не требующий дополнений, доказательно иллюстрирует основные теоретические положения практическими примерами; способен глубоко анализировать теоретический и практический материал, обобщать его, самостоятельно делать выводы, вести диалог и высказывать свою точку зрения.

«Хорошо» - обучающийся даёт содержательно полный ответ, требующий незначительных дополнений и уточнений, которые он может сделать самостоятельно после наводящих вопросов преподавателя; демонстрирует учебные умения и навыки в области решения практико-ориентированных задач; владеет способами анализа, сравнения, обобщения и обоснования выбора методов решения практико-ориентированных задач.

«Удовлетворительно» - знания имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностью и малой содержательностью; студент раскрывает содержание вопроса, но не глубоко, бессистемно, с некоторыми неточностями; слабо, недостаточно аргументированно может обосновать связь теории с практикой; - способен понимать и интерпретировать основной теоретический материал по дисциплине.

«Неудовлетворительно» - студент не владеет понятийным аппаратом изучаемой образовательной области (учебной дисциплины); не умеет установить связь теории с практикой; не владеет способами решения практико-ориентированных задач.

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 : электронно-библиотечная 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 : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/271469

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
СПС "КонсультантПлюс"
Mozilla Firefox
Microsoft Windows
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Adobe Acrobat Reader
7-Zip
Microsoft Office
Google Chrome

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
аудитория Зал для самостоятельной работы (коворкинг), многофункциональный зал	Аудитория для проведения учебных занятий: стеллажи – 2 шт., столы ученические 12, стол для преподавателя – 1, стулья ученические – 12, кресло для преподавателя – 1 шт. Оборудование и технические средства обучения: - 1 шт., телевизор - 1 шт. проектор - 1 шт. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой Рабочие места, оборудованные мебелью: столы, стулья и компьютеры с выходом в Интернет

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.

9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Проблемное обучение - поисковые методы, постановка познавательных задач с учетом индивидуального социального опыта и особенностей обучающихся, построение проблемной ситуации (задачи) и обучение умению находить оптимальное решение для выхода из этой ситуации.
Модульное обучение - дисциплина структурирована по отдельным блокам, в которых учебное содержание и технология овладения объединены в систему, сопровождается контролем знаний и умений студентов, позволяет изучать дисциплину в индивидуальном темпе с учетом уровня базовой подготовки обучающихся.

10. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и 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 аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов используются фонды оценочных средств с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене (или зачете). Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
• для слепых: задания для выполнения на семинарах и практических занятиях оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;
• для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; задания для выполнения заданий оформляются увеличенным шрифтом;
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
• для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; предоставляются услуги сурдопереводчика;
• для слепоглухих допускается присутствие ассистента, оказывающего услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих);
3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и семинары, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме;
4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата:
• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; выполнение заданий (тестов, контрольных работ), проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме путем опроса, беседы с обучающимся.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

История зарубежной литературы

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин**
Учебный план 2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **8 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	288	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 1,3,5
		зачет 2,4
аудиторные занятия	142	
самостоятельная	23	
часов на контроль	123	

Программу составил(и):
кандидат филологических наук, Доцент Исламова Алла Каримовна
кандидат искусствоведения, профессор Коваленко Галина Вячеславовна
кандидат филологических наук, Доцент Румянцева Марина Борисовна
кандидат искусствоведения, профессор Цимбал Ирина Сергеевна

Рабочая программа дисциплины
История зарубежной литературы

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03 Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)
составлена на основании учебного плана:
2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 12.02.2026 протокол №1/8.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Срок действия программы: 2026-2031 уч.гг.

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

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

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

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

	Раздел 7. ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ КЛАССИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА (1820-1880)		
7.1	Французская литература классического реализма. /Лек/	4	**4**
7.2	Английская литература классического реализма. /Лек/	4	**4**
7.3	Американская литература классического реализма. /Лек/	4	**4**
7.4	Самостоятельная работа /Ср/	4	**4**
	Раздел 8. ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX –XX ВЕКА		
8.1	Французская литература. /Лек/	4	**14**
8.2	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	4	**6**
8.3	Английская литература конца XIX - XX века /Лек/	5	**12**
8.4	Литература Германии конца XIX – XX веков. /Лек/	5	**6**
8.5	Литература Австрии XX века. /Лек/	5	**3**
8.6	Итальянская литература конца XIX - XX века. /Лек/	5	**3**
8.7	Литература США XX века /Лек/	5	**6**
8.8	Самостоятельная работа /Ср/	5	**6**
8.9	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	5	**36**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену (1 семестр):

Античная литература

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

Литература средних веков

1. Общая характеристика и периодизация средневековой литературы.
2. Кельтский эпос: история происхождения, основные циклы.
3. Древнескандинавский эпос: мифологические и героические песни «Старшей Эдды».
4. Древнескандинавская литература: поэзия скальдов и «Младшая Эдда» С.Стурлусона.
5. Французский героический эпос: «Песнь о Роланде».
6. Немецкий героический эпос: «Песнь о Нибелунгах».
7. Поэзия трубадуров.
8. Рыцарский роман: фольклорные и литературные истоки; основные тематические циклы.
9. Общая характеристика городской литературы.
10. Старофранцузские 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 зачету (2 семестр):
Литература XVII века
1. Общая характеристика литературы XVII века.
2. Французская афористическая проза.
3. Творчество Мари де Лафайет.
4. Басни и сказки Ж..Лафонтена.
5. Общая характеристика английской литературы XVII века.
6. Творчество Дж.Мильтона.
Литература эпохи Просвещения (XVIII век)
1. Общая характеристика и периодизация английского Просвещения.
2. Творчество Д.Дефо.
3. Творчество Дж.Свифта.
4. Развитие английского просветительского романа в творчестве С.Ричардсона, Филдинга, Т. Смоллета.
5. Английский сентиментализм: романное творчество Л.Стерна, О.Голдсмита.
6. Предромантизм в английской поэзии и прозе XVIII века.
7. Общая характеристика и периодизация французской литературы XVIII века.
8. Литература подготовительного периода Просвещения во Франции: художественное творчество А. Р. Лесажа и Ш. Монтескье.
9. Философско-художественная проза и поэзия Вольтера.
10. Литературная публицистика и художественное творчество Д.Дидро.
11. Литературно-философские эссе и романное творчество Ж.-Ж.Руссо.
12. Развитие литературно-эстетической мысли в Германии в XVII веке.
13. Литература «Бури и натиска» в Германии.
14. Литературное творчество И. В. Гете.
15. Поэзия И. К. Ф. Шиллера.

Вопросы к экзамену (3 семестр):
Литература эпохи романтизма (конец XVIII века – первая половина XIX века)
1. Общая характеристика романтизма. Эстетика и философия.
2. Романтизм в Германии. Школы. Ранний романтизм. Л.Тик
3. Философ и поэт Новалис
4. Гейдельбергская школа. Бр. Гримм, Й. Эйхендорф, Шамиссо.
5. Новеллы Г.ф.Клейста: парадоксы и анекдоты истории. Концепция человека и рока.
6. Творчество Гофмана. Принцип двоемирия, фантастики, гротеска. Анализ одной новеллы.
7. Г.Гейне и кризис романтизма в Германии.
8. Ранний английский романтизм. Творчество У.Вордсворта и С.Кольриджа
9. Творчество Байрона.
10. Концепция исторического романа В.Скотта.
11. Ранний французский романтизм. Ж.де Сталь и Шатобриан
12. Творчество В.Гюго.
13. Романтизм в США. Ф. Купер. В. Ирвинг.
14. Творчество Э. А. По. Лирика и новеллистка.
Литература эпохи классического реализма (1820-1880)
1. Стендаль и утверждение реализма.
2. «Человеческая комедия» О.де Бальзака: замысел эпопеи, ее структура, социальные типы, основные темы.
3. Романы Ч.Диккенса.
4. Творчество У.Теккерея.
5. Творчество Г.Флобера. «Госпожа Бовари».
6. Общая характеристика натурализма. Роман братьев Гонкур «Жермини Ласарте».

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

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

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

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрено

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

ЛИТЕРАТУРА АНТИЧНОСТИ

1. Художественные тексты (Гомер. Илиада/ Пер. Н. И. Гнедича. Л., 1990. Гомер. Одиссея/ Пер. В. А. Жуковского. М., 1981. Гесиод. Работы и дни/ Пер. В. В. Вересаева// 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 Ли□се / 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.АСмирнова, 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/
2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: http://www.nlr.ru/
3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rsl.ru/ 4. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: http://www.lib.pu.ru/
5. Open Library. [Электронный ресурс]. URL: http://www.openlibrary.org/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория	Аудитория для проведения учебных занятий: стеллажи – 2 шт., столы ученические 12, стол для преподавателя – 1, стулья ученические – 12, кресло для преподавателя – 1 шт. Оборудование и технические средства обучения: - 1 шт., телевизор - 1 шт. проектор - 1 шт. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой
Зал для самостоятельной работы (коворкинг), многофункциональный зал	Рабочие места, оборудованные мебелью: столы, стулья и компьютеры с выходом в Интернет

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»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

История русской литературы

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин**
Учебный план 2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **7 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	252	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 4,6
		зачет 3,5
аудиторные занятия	138	
самостоятельная	30	
часов на контроль	84	

Программу составил(и):
кандидат искусствоведения, Доцент Булышева Елена Владимировна
кандидат филологических наук, Доцент Дождикова Надежда Александровна
кандидат искусствоведения, зав. кафедрой, вед. науч. сотр., профессор Чирва Юрий Николаевич

Рабочая программа дисциплины
История русской литературы

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03 Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 12.02.2026 протокол №1/8

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Срок действия программы: 2026-2031 уч.гг.

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

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

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

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. История древнерусской литературы		
1.1	Древнерусская литература как искусство средневековья. /Лек/	3	**1**
1.2	Древнерусская литература XII века. /Лек/	3	**2**
	Раздел 2. История русской литературы XVIII века		
2.1	Русский классицизм. /Лек/	3	**2**
2.2	Русский сентиментализм. Творчество Н.М. Карамзина. /Лек/	3	**2**
	Раздел 3. Русская литература XIX века (первая половина)		
3.1	Литература нач. XIX века. Общая характеристика. /Лек/	3	**6**
3.2	Творчество А. С. Пушкина в движении русской литературы. /Лек/	3	**6**
3.3	Литературно-общественное движение 1826-1830-х годов. /Лек/	3	**8**
3.4	Литературно-общественное движение 1840-х годов. /Лек/	3	**3**
3.5	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	3	**6**
	Раздел 4. Русская литература XIX века (вторая половина)		
4.1	Русская литература 1860-х годов. /Лек/	4	**16**
4.2	Литература 1870-х годов. /Лек/	4	**6**
4.3	Литература 1880-1890-х гг. /Лек/	4	**4**
4.4	Самостоятельная работа /Ср/	4	**10**
4.5	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	4	**36**
	Раздел 5. Русская литература 1890 - 1910-х гг. (Серебряный век)		
5.1	Введение. Литературная ситуация рубежа XIX - XX веков. Общая характеристика. /Лек/	5	**2**
5.2	Символизм. Старшие символисты. /Лек/	5	**4**
5.3	Младшие символисты. /Лек/	5	**4**
5.4	А. И. Куприн. /Лек/	5	**4**
5.5	М. Горький в дооктябрьский период. /Лек/	5	**2**
5.6	Л. Н. Андреев. /Лек/	5	**3**
5.7	И. А. Бунин. /Лек/	5	**3**
5.8	Акмеизм. /Лек/	5	**3**
5.9	Футуризм. /Лек/	5	**3**
5.10	Сатирическая литература эпохи. /Лек/	5	**2**
5.11	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	5	**6**
	Раздел 6. Русская литература конца 1910 - 1920-х гг.		
6.1	Литературная ситуация 1917 – 1920-х гг. /Лек/	6	**2**
6.2	Поэтический отклик на революцию 1917 г. /Лек/	6	**2**
6.3	Особенности развития прозы 1920-х гг. /Лек/	6	**2**

6.4	Тема революции и гражданской войны в прозе 1920-х гг. /Лек/	6	**2**
6.5	Традиция антиутопии в русской литературе 1920-х гг. /Лек/	6	**2**
6.6	Русская сатира 1920-х гг. /Лек/	6	**2**
6.7	Советский исторический роман 1920-х гг. /Лек/	6	**2**
6.8	Судьба интеллигенции и судьба народа в литературе эпохи. /Лек/	6	**2**
6.9	Судьбы поэзии в 1920 – 30-е гг. /Лек/	6	**2**
6.10	Самостоятельная работа /Ср/	6	**2**
	Раздел 7. Русская литература 1930-х - начала 1950-х гг.		
7.1	Литературное развитие 1930-х гг. /Лек/	6	**2**
7.2	Горький в советские годы. /Лек/	6	**2**
7.3	Литературная судьба М. А. Булгакова. Роман "Мастер и Маргарита». /Лек/	6	**2**
7.4	Литература первой волны русской эмиграции. /Лек/	6	**2**
7.5	Литература эпохи Великой Отечественной войны. /Лек/	6	**1**
7.6	Литература первых послевоенных лет. /Лек/	6	**1**
7.7	Самостоятельная работа /Ср/	6	**4**
	Раздел 8. Русская литература середины 1950 – начала 1970-х гг.		
8.1	Развитие русской литературы эпохи «оттепели». /Лек/	6	**3**
8.2	«Деревенская» проза. /Лек/	6	**2**
8.3	Роман Б. Пастернака "Доктор Живаго". /Лек/	6	**2**
8.4	Лагерная тема в русской литературе 1960-70-х гг. /Лек/	6	**3**
8.5	Лирическая и романтическая проза 1950-60-х гг. /Лек/	6	**2**
8.6	Поэзия 1950 - 60-х гг. /Лек/	6	**3**
8.7	Самостоятельная работа /Ср/	6	**6**
	Раздел 9. Русская литература 1970-х –1980-х гг.		
9.1	Литературная ситуация начала 1970 – 1980-х гг. /Лек/	6	**3**
9.2	Самостоятельная работа /Ср/	6	**4**
	Раздел 10. Русская литература последних десятилетий.		
10.1	Литературное развитие 1980 - 2000-х гг. Особенности прозы. /Лек/	6	**2**
10.2	Литература постмодернизма. /Лек/	6	**2**
10.3	Русская поэзия последних десятилетий XX - начала XXI вв. /Лек/	6	**2**
10.4	Самостоятельная работа /Ср/	6	**4**
10.5	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	6	**36**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету (3 сем.):

1. Русская летопись. «Повесть временных лет». Структура. Содержание. 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 те¬ленок».
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 искус¬ства в 1930-е годы. Создание Союза советских писателей. Основ¬ные 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. Творче¬ство 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 предусмотрено

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. История русской литературы: в 4 т. 1980-1983.
2. История русской литературы X1X века: в 2 т. М., 1998; 2001.
3. Русская литература рубежа веков: 1890 – начало 1920: в 2 кн. М., 2000; 2001.
4. Гордович К.Д. История отечественной литературы XX века. СПб., 2005.
5. Черняк М.А. Современная русская литература. М., 2008.

Дополнительная литература:

I.

1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986.
2. Берковский Н.Я. О русской литературе: Сб. статей. Л., 1985.
3. Благой Д.Д. От Кантемира до наших дней: В 2-х т. М., 1979. Т. 1-2.
4. Бялый Г.А. Русский реализм: От Тургенева к Чехову. Л., 1990.
5. Веселовский А.Н. Историческая поэтика. М., 1989.
6. Виноградов И.И. Духовные искания русской литературы. М., 2005.
7. Гинзбург Л.Я. О лирике. Л., 1974.
8. Гинзбург Л.Я. О литературном герое. Л., 1979.
9. Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. Л., 1977.
10. Гудзий Н.К. История древней русской литературы. 8-е изд. М., 2002.
11. Гуковский Г.А. Русская литература 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. Быков Д. Борис Пастернак. (ЖЗЛ). 2005.
5. Быков Д. Булат Окуджава (ЖЗЛ). 2009.
6. Воскресенская М. А. Символизм как мировидение Серебряного века. Социокультурные факторы формирования общественного сознания российской культурной элиты рубежа XIX –XX века. М., 2005.
7. Десять лучших романов XX век: Сб. статей. М., 2004.
8. Зайцев В.А. Лекции по истории русской поэзии XX века (1940-2000-е гг.). - М., 2009.
9. История русской литературы: В 4-х т. Т.4 / АН СССР, ИРЛИ. - Л., 1983.
10. История русской литературы конца XIX - начала XX века: в 2 тт. /РАН ИМЛИ. Под ред. В.А. Келдыша. - М., 2007.
11. История русской литературы: XX век: Серебряный век / Под ред. Ж.Нива и др. - М., 1995.
12. 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).
13. Литературная энциклопедия русского зарубежья: 1918 – 1940. Т.1 (Писатели русского зарубежья). – М.,1994; Т.2– М., 2000; Т.3 – М., 2002.
14. Литературные манифесты от символистов до наших дней. М., 2000.
15. Лурье Я. С. В краю непуганых идиотов. Книга об Ильфе и Петрове. СПб, 2005.
16. 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.
17. 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.
18. Русская литература XX века: Школы. Направления. Методы творческой работы. СПб, 2002.
19. Смирнова Л.А. Русская литература конца XIX - начала XX века. М., 2001. Теоретико-литературные итоги XX века: В 2 т. М., 2003.
20. Современная русская литература (1990-е гг. – начала XXI в) СПб.-М., 2005.
21. Соколов А.Г. История русской литературы конца X1X - начала XX века. 4-е изд. - М., 2000.
22. Соколов А.Г. Поэтические течения в русской литературе концаX1X - начала XX века: Хрестоматия. - М., 1988.
23. Струве Г.П. Русская литература в изгнании. - М.- Париж, 1996.
24. 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 Воро¬бьев. 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. Соотечествен¬ник. 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. Коно¬валов. 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. Москов¬ская 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. Прок¬ляты 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 (I и 2. книги).
Гранин Д. Искатели. Собственное мнение. Бегство в Россию. Кто-то должен. Картина. Зубр.
Грекова И. Кафедра. Дамский мастер. За проходной. Под фонарем.
Грин А. Алые паруса. Фанданго.
Гроссман В. Жизнь и судьба.
Довлатов С. Повести и рассказы.
Домбровский Ю. Факультет ненужных вещей.
Дудинцев В. Белые одежды.
Евтушенко Е. Стихотворения.
Ерофеев В. Москва – Петушки.
Есенин С. Стихотворения. Анна Снегина.
Заболоцкий Н. Столбцы. Стихотворения 1932 - 1958 годов.
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. Тер¬кин 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 на¬бережной.
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/
2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: http://www.nlr.ru/
3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rsl.ru/
4. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: http://www.lib.pu.ru/
5. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». [Электронный ресурс]. URL: http://www.feb-web.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория	Аудитория для проведения учебных занятий: стеллажи – 2 шт., столы ученические 12, стол для преподавателя – 1, стулья ученические – 12, кресло для преподавателя – 1 шт. Оборудование и технические средства обучения: - 1 шт., телевизор - 1 шт. проектор - 1 шт. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой
Зал для самостоятельной работы (коворкинг), многофункциональный зал	Рабочие места, оборудованные мебелью: столы, стулья и компьютеры с выходом в Интернет

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»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

История зарубежного театра

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин**
Учебный план 2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **8 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	288	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 1,3,5
		зачет 2,4
аудиторные занятия	142	
самостоятельная	23	
часов на контроль	123	

Программу составил(и):

доктор искусствоведения, профессор Максимов Вадим Игоревич

кандидат искусствоведения, профессор Молодцова Майя Михайловна

кандидат искусствоведения, профессор Некрасова Инна Анатольевна

кандидат искусствоведения, Доцент Степанова Полина Михайловна

кандидат искусствоведения, преподаватель Ефимова Ирина Анатольевна

Рабочая программа дисциплины

История зарубежного театра

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03 Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 12.02.2026 протокол №1/8.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Срок действия программы: 2026-2031 уч.гг.

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

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

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

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

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Античный театр		
1.1	Театр Древней Греции /Лек/	1	**4**
1.2	Театр Древнего Рима /Лек/	1	**4**
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	1	**2**
	Раздел 2. Театр Средних веков		
2.1	Театр Средних веков Западной Европы /Лек/	1	**3**
2.2	Самостоятельная работа /Ср/	1	**1**
	Раздел 3. Театр эпохи Возрождения		
3.1	Итальянский театр /Лек/	1	**5**

3.2	Испанский театр /Лек/	1	**5**
3.3	Английский театр /Лек/	1	**5**
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	1	**2**
	Раздел 4. Театр эпохи классицизма (Франция XVII в.)		
4.1	Французский театр XVII в. /Лек/	1	**4**
4.2	Самостоятельная работа /Ср/	1	**1**
4.3	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	1	**36**
	Раздел 5. Театр эпохи Просвещения (XVIII в.)		
5.1	Английский театр XVIII в. /Лек/	2	**4**
5.2	Французский театр XVIII в. /Лек/	2	**3**
5.3	Немецкий театр XVIII в. /Лек/	2	**3**
5.4	Итальянский театр XVIII в. /Лек/	2	**3**
	Раздел 6. Театр периода 1789–1871 гг.		
6.1	Немецкий театр /Лек/	2	**4**
6.2	Французский театр /Лек/	2	**3**
6.3	Английский театр /Лек/	2	**3**
6.4	Итальянский театр /Лек/	2	**3**
6.5	Самостоятельная работа /Ср/	2	**1**
6.6	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	2	**9**
	Раздел 7. Театр периода 1871–1914 гг.		
7.1	Скандинавский театр /Лек/	3	**4**
7.2	Французский театр /Лек/	3	**10**
7.3	Немецкий, австрийский, швейцарский театр /Лек/	3	**8**
7.4	Английский и ирландский театр /Лек/	3	**4**
7.5	Итальянский театр /Лек/	3	**4**
7.6	Самостоятельная работа /Ср/	3	**6**
7.7	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	3	**36**
	Раздел 8. Театр XX в.		
8.1	Французский театр /Лек/	4	**14**
8.2	Английский театр /Лек/	4	**12**
8.3	Самостоятельная работа /Ср/	4	**4**
8.4	Немецкий, австрийский, швейцарский театр /Лек/	5	**8**
8.5	Итальянский театр /Лек/	5	**8**
8.6	Испанский театр /Лек/	5	**8**
8.7	Театр США /Лек/	5	**6**
8.8	Самостоятельная работа /Ср/	5	**6**
8.9	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	5	**36**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену (1 семестр):

Театр Древней Греции:
1. Происхождение древнегреческого театра.
2. Устройство театра, организация зрелищ. Основные жанры.
3. Характер спектаклей, 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 Буонталенти 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 (2 семестр):
Театр эпохи классицизма. Театр эпохи Просвещения.
Франция XVII в.
1. Пути развития французского профессионального театра XVI-XVII вв.
2. Бургундский отель и его актеры.
3. Драматургия Пьера Корнеля.
4. Драматургия Жана Расина.
5. Драматургия Мольера.
6. Мольер — актер и руководитель труппы.
7. Сценическая практика второй половины XVII в. Организация театра Комеди Франсез.

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

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

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

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

Вопросы к экзамену (3 семестр):

Театр периода 1789 – 1871 гг.
Германия.
1. Немецкие романтики и театр.
2. Драматургия и театральная деятельность Людвига Тика.
3. Драматургия Генриха фон Клейста.
4. Драматургия Георга Бюхнера.
5. Драматургия Фридриха Геббеля.
6. Романтическое актерское искусство Германии. Творчество И.Ф.Ф. Флека, Людвига Девриента, Карла Зейдельмана.
7. Становление немецкой режиссуры 1-й половины XIX в. Театральная деятельность
Карла Иммермана.
8. Театрально-эстетическая концепция Рихарда Вагнера.

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

8. Творчество Фредерика-Леметра.
9. Творчество Гаспара-Батиста Дебюро.
10. Творчество Рашели.

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

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

Вопросы к зачету (4 семестр):

Театр периода 1871-1914 гг.
Театр стран Скандинавии.
1. Особенности развития театра скандинавских стран во второй половине XIX в.
2. Драматургия и театральная деятельность Хенрика Ибсена 1850-1860 гг.
3. «Бранд». Проблематика и поэтика.
4. «Пер Гюнт». Проблематика и поэтика.
5. Мировая драма «Кесарь и гагилеянин».
6. Драматургия Ибсена 1870-1880-х гг.
7. «Кукольный дом». Проблематика и поэтика.
8. «Привидения». Проблематика и поэтика.
9. «Росмерсхольм». Проблематика и поэтика.
10. Драматургия Ибсена 1890-х гг.
11. Драматургия Кнута Гамсуна.
12. Драматургия и театральная деятельность Августа Стриндберга.

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

Театр Германии, Австрии, Швейцарии.
1. Мейнингенский театр. Особенности гастрольной практики.
2. Сценография и режиссура мейнингенской сцены.
3. «Юлий Цезарь» Шекспира в 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.

Вопросы к экзамену (5 семестр):

Театр XX века.
Франция.
1. Основные тенденции французской драматургии 1920-1930-х гг.
2. Драматургия Жана Жироду.
3. Драматургия и театральная деятельность Жана Кокто.
4. Драматургия Жана Ануя.
5. Основные тенденции французской драматургии 1940-1960-х гг.
6. Драматургия Жан-Поля Сартра.
7. Драматургия Альбера Камю.
8. Драматургия Эжена 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 2т. М., 1984. Т.2).
Корнель П. Рассуждение о трагедии.
Мнение французской Академии по поводу трагикомедии «Сид»
Скалигер Ю.Ц. Поэтика.Кн.1./По кн:Литературные манифесты западноевропейских классицистов. М., 1980.
Вольтер Ф.-М. Рассуждения о трагедии // Вольтер Ф.-М. Эстетика. М., 1974.
Дидро Д. Парадокс об актере // Дидро Д. Эстетика и литературная критика. М., 1980.
Лекен – режиссер: Из режиссерского экземпляра «Альзиры» (по Хрестоматии С.С. Мокульского, т.2)
Руссо Ж.-Ж. Письмо к Деламберу о театральных представлениях (по Хрестоматии С.С. Мокульского, т. 2).
Лессинг Г.-Э. 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.
еизов 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: 01.09.2020).
2. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория	Аудитория для проведения учебных занятий: стеллажи – 2 шт, столы ученические 6, стол для преподавателя – 1, стулья ученические – 6, кресло для преподавателя – 1 Оборудование и технические средства обучения: - 1 шт., телевизор - 1 штука. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой
Зал для самостоятельной работы (коворкинг), многофункциональный зал	Рабочие места, оборудованные мебелью: столы, стулья и компьютеры с выходом в Интернет

-

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

Для успешного и полного освоения дисциплины «История зарубежного театра» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению закономерностей развития театра; получить научно 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»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

История русского театра

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин**
Учебный план 2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **7 ЗЕТ**

Часов по учебному	252	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 4,6
		зачет 3,5
аудиторные занятия	138	
самостоятельная	30	
часов на контроль	84	

Программу составил(и):
кандидат искусствоведения, профессор Кулиш Анатолий Петрович
кандидат искусствоведения, профессор Пригожина Лариса Георгиевна
доктор искусствоведения, профессор Титова Галина Владимировна
кандидат искусствоведения, Доцент Тильга Лидия Владимировна
кандидат искусствоведения, Доцент Цимбалова Светлана Илларионовна

Рабочая программа дисциплины
История русского театра

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03 Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)
составлена на основании учебного плана:
2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 12.02.2026 протокол №1/8.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Срок действия программы: 2026-2031 уч.гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель данного курса – создание фундаментальной базы исторического знания о театре у обучающихся, выработка у них исторического подхода при осмыслении различного рода проблем театрального искусства.
2	Задачи: изучая данный курс, студенты должны познать закономерности исторического процесса, понять типологическую разницу театральных явлений различных эпох, приобрести навыки анализа театральных явлений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Дисциплина «История русского театра» является теоретической основой профессиональной подготовки студентов. Освоение дисциплины находится во взаимодействии с дисциплинами «История русской литературы», «История зарубежной литературы», «История зарубежного театра», «История музыки». Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения такой дисциплины рабочего учебного плана, как «Эстетика».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История русской литературы
2	История зарубежной литературы
3	История зарубежного театра
4	История музыки
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Эстетика

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	Основные этапы развития отечественного театра и факты, имена, наиболее значительные для разных исторических эпох; классическую и современную драматургию
3.2	**Уметь:**
3.2.1	Оценивать достижения отечественного театра в контексте мировой художественной культуры; ориентироваться в эстетических концепциях театра на разных этапах, включая современный
3.2.2	Анализировать художественные феномены и социальные проблемы, представляющие русский театр в сквозном движении от истоков к современности
3.3	**Владеть:**
3.3.1	Понятийно-терминологическим аппаратом истории театра, корректно использовать его в анализе художественных явлений, принадлежащих разным эпохам и стилям

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. От истоков до середины XIX века		
1.1	Театральные элементы в русской народной культуре. /Лек/	3	**1**
1.2	Создание театра при дворе Алексея Михайловича /Лек/	3	**1**
1.3	Школьный театр /Лек/	3	**1**
1.4	Театр городского населения /Лек/	3	**1**
1.5	Развитие театральной культуры в России в первой половине XVIII в. /Лек/	3	**1**
1.6	Формирование драматургии классицизма. А. П. Сумароков. /Лек/	3	**2**
1.7	Создание русского национального театра. Ф. Г. Волков /Лек/	3	**1**
1.8	Основные тенденции развития театра и драматургии последней трети XVIII в. /Лек/	3	**1**
1.9	Театральное искусство конца XVIII – начала XIX веков /Лек/	3	**1**
1.10	Трагедия первой четверти XIX века /Лек/	3	**2**
1.11	Актерское искусство первой четверти XIX века /Лек/	3	**2**
1.12	Комедия первой четверти XIX века /Лек/	3	**2**
1.13	А. С. Пушкин (1799–1837) и театр /Лек/	3	**2**
1.14	Театр второй четверти XIX века /Лек/	3	**1**
1.15	Драматургия М. Ю. Лермонтова (1814–1841) /Лек/	3	**1**
1.16	Трагические актеры второй четверти XIX века /Лек/	3	**4**
1.17	Русский водевиль /Лек/	3	**1**
1.18	Актеры водевиля /Лек/	3	**2**
1.19	Н. В. Гоголь (1809–1852) и театр /Лек/	3	**2**
1.20	Драматургия И. С. Тургенева (1818–1883) /Лек/	3	**1**
1.21	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	3	**6**
	Раздел 2. Вторая половина XIX века		
2.1	Актерское искусство в России в середине XIX века. /Лек/	4	**6**
2.2	Драматургия второй половины XIX века и театр. /Лек/	4	**4**
2.3	Драматургия А. К. Толстого (1817–1875) /Лек/	4	**2**
2.4	М. Е. Салтыков-Щедрин (1826–1889) и театр /Лек/	4	**2**
2.5	Драматургия А. В. Сухово-Кобылина (1817–1903) /Лек/	4	**4**
2.6	Л. Н. Толстой (1828–1910) и театр /Лек/	4	**4**
2.7	Актерское искусство второй половины XIX века /Лек/	4	**4**
2.8	Самостоятельная работа /Ср/	4	**10**
2.9	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	4	**36**
	Раздел 3. 1898–1923		
3.1	Становление искусства режиссуры и организация Московского Художественного театра /Лек/	5	**1**
3.2	А. П. Чехов и сценическая методология МХТ /Лек/	5	**3**

3.3	Драматургия Г. Ибсена и Г. Гауптмана на сцене МХТ /Лек/	5	**1**
3.4	М. Горький (1868–1936) и МХТ /Лек/	5	**1**
3.5	Малый театр на рубеже XIX – XX вв. /Лек/	5	**1**
3.6	Александринский театр на рубеже XIX – XX вв. /Лек/	5	**1**
3.7	В. Ф. Комиссаржевская и проблема актерского театра на рубеже XIX – XX вв. /Лек/	5	**2**
3.8	Театральный символизм /Лек/	5	**2**
3.9	Московский Художественный театр: 1908–1917 /Лек/	5	**2**
3.10	Начало студийного движения МХТ. Первая студия /Лек/	5	**2**
3.11	Театральный традиционализм /Лек/	5	**2**
3.12	Режиссура: 1907–1917 /Лек/	5	**2**
3.13	Октябрьская революция и театр /Лек/	5	**1**
3.14	Театр: 1917–1923 /Лек/	5	**1**
3.15	МХАТ и его студии /Лек/	5	**2**
3.16	Камерный театр: 1917–1922 /Лек/	5	**1**
3.17	Театральная деятельность В. Э. Мейерхольда: 1917–1922 /Лек/	5	**4**
3.18	Лозунг А. В. Луначарского «Назад к Островскому!» (1923) и начало нового этапа развития театра /Лек/	5	**1**
3.19	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	5	**6**
	Раздел 4. 1923 – конец XX века		
4.1	Театр середины — второй половины 1920 х годов /Лек/	6	**1**
4.2	Малый театр /Лек/	6	**1**
4.3	Академический театр драмы /Лек/	6	**1**
4.4	Московский Художественный академический театр /Лек/	6	**2**
4.5	Московский Художественный академический театр Второй /Лек/	6	**2**
4.6	Театр имени Евг. Вахтангова /Лек/	6	**2**
4.7	Камерный театр /Лек/	6	**2**
4.8	Театр имени Вс. Мейерхольда (ТИМ, с 1926 г. ГосТИМ) /Лек/	6	**2**
4.9	Театр 1930 х годов /Лек/	6	**2**
4.10	М. Горький и театр 1930 х годов /Лек/	6	**1**
4.11	Сценическая шекспириана 1930 х годов /Лек/	6	**2**
4.12	МХАТ СССР им. М. Горького /Лек/	6	**2**
4.13	Камерный театр /Лек/	6	**2**
4.14	Театр имени Вс. Мейерхольда /Лек/	6	**2**
4.15	Ленинградский театр Комедии /Лек/	6	**2**
4.16	Театр в годы Великой Отечественной войны /Лек/	6	**1**
4.17	Театр второй половины 1940 – начала 1950 х годов /Лек/	6	**1**
4.18	Театральная «оттепель» 1950 х годов /Лек/	6	**2**
4.19	Молодая режиссура /Лек/	6	**2**

4.20	Г. А. Товстоногов (1913–1989) и Большой драматический театр им. М. Горького /Лек/	6	**2**
4.21	Театр 1960 х годов /Лек/	6	**1**
4.22	Современная пьеса на сцене театра 1960 х годов /Лек/	6	**2**
4.23	Классика на сцене театра 1960 х годов /Лек/	6	**3**
4.24	Ю. П. Любимов и Театр драмы и комедии на Таганке /Лек/	6	**4**
4.25	Театр 1970 — первой половины 1980 х годов /Лек/	6	**4**
4.26	Театр второй половины 1980 х — 1990-х годов /Лек/	6	**4**
4.27	Самостоятельная работа /Ср/	6	**20**
4.28	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	6	**36**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету (3 семестр):
Раздел 1. От истоков до середины XIX века.
1. Зрелищные и игровые элементы в русской народной культуре. Скоморошество. Церковные действа.
2. Придворные развлечения. Потешные палаты. «Комедийная хоромина» царя Алексея Михайловича (1672 – 1676).
3. Первая половина XVIII в.: формирование массовой зрелищной культуры. Театрализованные и собственно театральные опыты Петра I. Школьный театр. «Охочие комедианты». Устная народная драма. Иностранные гастролеры.
4. Учреждение национального театра на постоянной профессиональной основе. А. П. Сумароков — его первый руководитель и драматург. Ф. Г. Волков — «первый 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 экзамену (4 семестр):
Раздел 2. Вторая половина XIX века.
1. Театр А. Н. Островского — общая характеристика. Начало творческого пути.
2. «Гроза»: первые критические отзывы и постановки.
3. Сатирическая драматургия конца 1850 – 1870 х гг. А. Н. Островский. М. Е. Салтыков-Щедрин. А. В. Сухово-Кобылин.
4. Историческая пьеса конца 1850 – 1870 х гг. А. Н. Островский. А. К. Толстой. Постановочная культура сценического воплощения.
5. Актерское искусство 1850 – 1870 х гг. П. М. Садовский. П. В. Васильев. В. В. Самойлов.
6. Новые темы и жанры в творчестве А. Н. Островского конца 1870 — первой половины 1880 х гг.
7. Театральная реформа 1882 г. Организационно-творческие принципы театральной жизни 1880-1890 гг.
8. Л. Н. Толстой и театр.
9. Классические традиции и современный «массовый» репертуар последней четверти XIX века.
10. Малый театр 1880 – 1890 х гг.
11. Г. Н. Федотова. М. Н. Ермолова.
12. А. П. Ленский. А. И. Южин.
13. Александринский театр 1880 – 1890 х гг.
14. К. А. Варламов. В. Н. Давыдов.
15. М. Г. Савина. П. А. Стрепетова.
16. Итоги развития русского дорежиссерского театра.

Вопросы к зачету (5 семестр):
Раздел 3. 1898 – 1923.
1. Предпосылки возникновения режиссуры и организация МХТ. К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко.
2. Открытие МХТ. Спектакль «Царь Федор Иоаннович» и «историко-бытовая линия» МХТ.
3. А. П. Чехов и театр. «Чайка» в Александринском театре и МХТ.
4. Спектакль МХТ «Три сестры».

5. М. Горький и МХТ. Спектакль «На дне».
6. Малый и Александринский театры на рубеже XIX – XX вв.
7. В. Ф. Комиссаржевская и проблема актерского театра на рубеже XIX – XX вв. Театр В. Ф. Комиссаржевской в Пассаже.
8. Театральные идеи русского символизма и Театр-студия на Поварской.
9. Театр В. Ф. Комиссаржевской на Офицерской. В. Э. Мейерхольд и формирование методологии Условного театра.
10. А. А. Блок и театр. Спектакль театра на Офицерской «Балаганчик».
11. «Жизнь Человека»: спектакли театра на Офицерской и МХТ.
12. Символистские опыты К. С. Станиславского.
13. Режиссура В. И. Немировича-Данченко: поиски психологической трагедии.
14. Спектакль МХТ «Братья Карамазовы» и проблема инсценирования прозы Ф. М. Достоевского.
15. Становление «системы» Станиславского. Спектакль МХТ «Месяц в деревне». «Гамлет»: Э. Г. Крэг и «система» Станиславского.
16. МХТ: 1911 – 1917.
17. Организация Первой студии МХТ: этические и эстетические установки. Спектакль «Сверчок на печи».
18. Традиционализм на русской сцене.
19. В. Э. Мейерхольд в Александринском театре. Спектакль «Маскарад».
20. Н. Н. Евреинов — теоретик и режиссер.
21. Идея синтетического театра в режиссуре 1910 х гг. Ф. Ф. Комиссаржевский. К. А. Марджанов и Свободный театр.
22. А. Я. Таиров. Первые сезоны Камерного театра. Программа «театрализации театра»
23. Октябрьская революция и театр. Реорганизация театрального дела.
24. Театрально-эстетическая концепция Пролеткульта.
25. Петроградская «Мистерия-буфф» В. В. Маяковского и В. Э. Мейерхольда.
26. Малый и бывший Александринский театры: 1917 – 1923.
27. Организация БДТ и его первые сезоны.
28. МХАТ: 1917 – 1921. Спектакль «Ревизор»: М. А. Чехов — Хлестаков.
29. Первая студия МХАТ. Е. Б. Вахтангов и М. А. Чехов. Спектакль «Эрик XIV».
30. Театральная деятельность Е. Б. Вахтангова: 1918 – 1922.
31. Камерный театр: 1917 – 1922. Реализация установки на «чистый» сценический жанр.
32. «Театральный Октябрь» и Театр РСФСР Первый. Спектакль «Зори».
33. Начало ТИМа. Конструктивизм и биомеханика. Спектакль Театра актера «Великодушный рогоносец».
34. Итоги театрального двадцатипятилетия 1898 – 1923 гг. и начало нового этапа развития театра.

Вопросы к экзамену (6 семестр):
Раздел 4. 1923 – конец XX века.
1. Основные тенденции театрального процесса 1920 х годов.
2. Организация ТИМа. Спектакли-политобозрения.
3. Спектакль ТИМа «Лес».
4. Спектакль ТИМа «Мандат».
5. Спектакли ГосТИМа «Ревизор» и «Горе уму». «Курс на трагедию». «Музыкальный реализм».
6. М. А. Чехов и МХАТ Второй.
7. Спектакль МХАТ Второго «Гамлет».
8. Спектакль МХАТ Второго «Блоха»
9. А. Д. Попов в Студии и Театре им. Евг. Вахтангова.
10. Камерный театр: 1923 – 1930. Сценическая трилогия по драматургии Ю. О'Нила.
11. МХАТ: 1924 – 1930. Актерские поколения «дедов» и «внуков». Репертуарные и стилистические поиски.
12. Спектакль МХАТ «Горячее сердце».
13. М. А. Булгаков и МХАТ. Спектакль «Дни Турбиных».
14. Театральная политика советской власти в 1930 е годы.
15. К. С. Станиславский в работе над «Системой». «Метод физических действий».
16. М. Горький и театр 1930 х годов. Горьковский театральный канон.
17. В. И. Немирович-Данченко и МХАТ в 1930 е годы. Спектакль «Три сестры» (1940).
18. Сценическая шекспириана 1930 х годов.
19. Спектакль ГосЕТа «Король Лир».
20. Спектакль Театра им. Евг. Вахтангова «Гамлет».
21. Н. П. Акимов в Ленинградском Театре Комедии (1935 – 1940).
22. Камерный театр в 1930 е годы. Спектакль «Оптимистическая трагедия».
23. ГосТИМ в 1930 е годы. Спектакль «Дама с камелиями».
24. Театр 1940 х — начала 1950 х годов. А. М. Лобанов.
25. Театральная «оттепель» 1950 х годов и режиссура «старшего» поколения.
26. Молодая режиссура 1950 х годов и наследие Станиславского: А. В. Эфрос в ЦДТ, О. Н. Ефремов и Театр-студия «Современник».
27. Г. А. Товстоногов и БДТ второй половины 1950 х годов. Спектакль «Идиот».
28. «Пять вечеров»: спектакли БДТ и «Современника».
29. «Современник» в 1960 е годы.
30. Режиссура А. В. Эфроса 1960 х годов.
31. Классика на сцене БДТ 1960 х годов.
32. «Три сестры»: спектакли БДТ и Театра на Малой Бронной.
33. Ю. П. Любимов и Театр на Таганке. Спектакль «Добрый человек из Сезуана».
34. Театр 1970 х — первой половины 1980 х годов: синтез сценических традиций в различных режиссерских системах.
35. БДТ в 1970 е годы. Спектакль «История лошади».

36. Музыкальные спектакли на драматических сценах 1970 х годов.
37. «Театр Эфроса» в Театре на Малой Бронной (1970 е годы).
38. Спектакль Театра на Таганке «Вишневый сад»: актер в разных режиссерских системах.
39. Шекспировские спектакли А. В. Эфроса и Ю. П. Любимова.
40. Инсценирование прозы в Театре на Таганке 1970 х годов.
41. Режиссура М. А. Захарова и проблема синтетического актера. Спектакль Театра им. Ленинского комсомола «Юнона и Авось».
42. «Иванов»: спектакли Театра им. Ленинского комсомола и МХАТ.
43. А. А. Васильев в Театре им. К. С. Станиславского: психологический метод и игровое начало.
44. Проблемы режиссуры 1980-х – 1990-х годов.
45. Театр-лаборатория А.А. Васильева «Школа драматического искусства».
46. Режиссура П.Н. Фоменко.
47. Режиссура Л.А. Додина.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебники и учебные пособия (основная литература):
1. Аникст А. А. Теория драмы в России от Пушкина до Чехова. М., 1972.
2. Асеев Б. Н. Русский драматический театр от его истоков до конца XVIII века. М., 1977.
3. Давыдова М. В. Очерки истории русского театрально-декорационного искусства XV111 – начала XX века. М., 1974.
4. Данилов С. С. Очерки по истории русского драматического театра. М.; Л., 1948.
5. Данилов С. С. Русский драматический театр XIX века. Т. 1. Первая половина XIX века. Л.; М., 1957.
6. Данилов С. С., Португалова М. Г. Русский драматический театр XIX века. Т. 2. Вторая половина XIX века. Л.; М., 1974.
7. Зограф Н. Г. Малый театр второй половины XIX века. М., 1960.
8. История русского драматического театра от его истоков до конца XX века. М., 2005.
9. История русского драматического театра от истоков до конца 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 X1X 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: 01.09.2022).
2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 01.09.2022).
3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rsl.ru/ (дата обращения: 01.09.2022).
4. Библиотека МХАТ им. А. П. Чехова. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sptl.spb.ru/ (дата обращения: 01.09.2022).
5. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: http://www.lib.pu.ru/ (дата обращения: 01.09.2022).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория	Аудитория для проведения учебных занятий: стеллажи – 2 шт, столы ученические 6, стол для преподавателя – 1, стулья ученические – 6, кресло для преподавателя – 1 Оборудование и технические средства обучения: - 1 шт., телевизор - 1 штука. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой
Зал для самостоятельной работы (коворкинг), многофункциональный зал	Рабочие места, оборудованные мебелью: столы, стулья и компьютеры с выходом в Интернет

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»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

История русского ИЗО

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин**
Учебный план 2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 4
		зачет 3
аудиторные занятия	56	
самостоятельная	10	
часов на контроль	42	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, профессор Гришков Валерий Вячеславович

Рабочая программа дисциплины

История русского ИЗО

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03 Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 12.02.2026 протокол №1/8.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Срок действия программы: 2026-2031 уч.гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цели. Курс лекций по истории русского изобразительного искусства X-XX веков знакомит студентов с современными представлениями о главных этапах эволюции художественного мировоззрения, языка живописи и архитектуры в соответствии с периодизацией истории русской художественной культуры десяти веков на примерах наиболее значимых произведений и авторов. Курс призван обучить студентов навыкам видения и понимания разнообразия художественных форм, отражающих, в конечном итоге, динамику мировоззрения общества. Курс дополняет дисциплины по истории театра, литературы, музыки и является важной частью единого историко-культурного контекста Европы.
2	Задачи. 1. Изучая данный курс, студенты обязаны понять связь идеологии и мировоззрения общества, жизни человека с развитием изобразительного искусства, изменения, происходившие в развитии русского изобразительного искусства и творческих поисках художников, выявить особенности стилевых направлений и художественного языка мастеров. 2. Выяснить особенности русского исторического процесса и отражение его в памятниках национальной культуры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Курс «История русского ИЗО» строится во взаимосвязи с другими дисциплинами искусствоведческого цикла: «История русской литературы», «История русского театра», «История зарубежной литературы», «История зарубежного ИЗО», «История зарубежного театра». Курс «История русского ИЗО» является важным составляющим в понимании развития русской культуры и ее связей с культурой Западной Европы и Ближнего Востока.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История русской литературы
2	История русского театра
3	История зарубежной литературы
4	История зарубежного театра
5	История зарубежного ИЗО
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Эстетика

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	- основные закономерности развития искусства;
3.1.2	- историю отечественного и зарубежного изобразительного искусства;
3.1.3	- исторические факты и имена, связанные с созданием конкретных произведений изобразительного искусства;
3.1.4	- специфику выразительных средств различных видов искусства;
3.1.5	- историю русского изобразительного искусства.
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- анализировать произведения изобразительного искусства,
3.2.2	- ориентироваться в специальной литературе, как по профилю своего вида искусства, так и в смежных областях художественного творчества;

3.3	**Владеть:**

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Предмет и задачи курса		
1.1	Введение. /Лек/	3	**2**
	Раздел 2. Искусство Древней Руси XII-XVII вв.		
2.1	Искусство Древней Руси. /Лек/	3	**4**
2.2	Формирование местных художественных школ в XI-XIII веках. /Лек/	3	**4**
2.3	Развитие местных художественных школ и формирование московской художественной традиции в XIV-XV веках. /Лек/	3	**2**
2.4	Русское искусство эпохи централизованного государства (вторая половина XV – начала XVI вв.). /Лек/	3	**4**
2.5	Русское искусство XVI века, как период упадка средневековой художественной системы. /Лек/	3	**2**
2.6	Искусство XVII века /Лек/	3	**2**
	Раздел 3. Изобразительное искусство XVIII - второй половины XIX вв.		
3.1	Формирование светской художественной культуры в первой четверти XVIII века. Русское искусство первой трети XVIII века. /Лек/	3	**4**
3.2	Русское искусство первой трети XIII века. /Лек/	3	**3**
3.3	Развитие художественной культуры в середине XVIII века. Расцвет стиля барокко. /Лек/	3	**3**
3.4	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	3	**6**
3.5	Эпоха классицизма в России. /Лек/	4	**4**
3.6	Зарождение и эволюция сентиментализма и преромантических тенденций во второй половине XVIII века. /Лек/	4	**2**
3.7	Эволюция классицизма в первой половине X1X века. /Лек/	4	**2**
3.8	Романтизм в России в первой половины XIX века. /Лек/	4	**2**
3.9	Становление и эволюция демократического искусства второй половины X1X века. /Лек/	4	**2**
3.10	Самостоятельная работа /Ср/	4	**10**
	Раздел 4. Искусство конца XIX - XX вв.		
4.1	Поиски новых путей в искусстве конца XIX - начала XX веков. /Лек/	4	**2**
4.2	«Новейшие» течения конца XIX века и предреволюционного десятилетия. /Лек/	4	**2**
4.3	Искусство периода Гражданской войны (1917-1920 гг.) /Лек/	4	**2**
4.4	Искусство 1921-1932 годов. /Лек/	4	**2**
4.5	Изобразительное искусство 1930-1950-х годов. /Лек/	4	**2**
4.6	Изобразительное искусство конца 1950-х-2000-е годы. /Лек/	4	**4**
4.7	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	4	**36**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:
1. Особенности художественного языка древнерусской живописи.
2. Монументальная живопись Софийского собора в Киеве.
3. Искусство Владимиро-Суздальского княжества XII-XIII веков.
4. Новгородская архитектура XI-XV веков.
5. Новгородская живопись XII-XV веков.
6. Феофан Грек.
7. Архитектура Москвы конца XIV - начала XV веков.
8. Андрей Рублев.
9. Дионисий.
10. Искусство XVI-XVII веков. Симон Ушаков.

Вопросы к экзамену:
11. Эпоха Петра 1 как этап истории русского искусства.
12. Архитектура Петербурга первой четверти XVIII века. Д. Трезини.
13. Эпоха барокко в России.
14. Искусство портрета второй половины XVIII века.
15. Российская Академия Художеств в XVIII веке.
16. Ф. И. Шубин.
17. Эпоха классицизма в России. Общая характеристика.
18. О. А. Кипренский и особенности русского романтизма.
19. А. Г. Венецианов и его школа.
20. К. П. Брюллов.
21. А. А. Иванов.
22. П. А. Федотов.
23. Товарищество передвижных художественных выставок. Общая характеристика.
24. И. Е. Репин.
25. В. И. Суриков.
26. Пейзажная живопись второй половины XIX века.
27. Н. Н. Ге.
28. Русское искусство на рубеже XIX - начала XX веков. Общая характеристика.
29. В. А. Серов.
30. М. А. Врубель.
31. К. А. Коровин.
34. Импрессионизм в русской живописи.
35. Художественное объединение «Мир искусства». Общая характеристика.
36. «Союз русских художников». Общая характеристика.
37. Новейшие течения в искусстве России 1910-х годов.
38. В. Э. Борисов-Мусатов.
39. Художники «Голубой розы».
40. К. С. Петров-Водкин
41. «Бубновый валет». Общая характеристика.
42. Футуризм в России.
43. М. Ф. Ларионов, Н. С. Гончарова
44. К. С. Малевич.
45. Аналитическая школа живописи. П. Н. Филонов.
46. В. В. Кандинский.
47. М. З. Шагал.
48. Агитационно-массовое искусство первых лет революции.
49. Ассоциация художников революционной России.
50. Общество станковистов (ОСТ).
51. Советское искусство 1930-х – 1950-х годов.
52. Советское искусство периода Великой Отечественной войны.
53. Новые тенденции в искусстве конца 1950-х - 1970-х годов.
54. Основные тенденции развития искусства 1970-х – 2000-х годов как процесс развития современного русского искусства.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Алленов М. М., Евангулова О. С., Лифшиц Л. И. Русское искусство X - начала XX века. М., 1989.
2. Ильина Т. В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего тысячелетия : учеб. для бакалавров. М., 2013.
3. История русского и советского искусства: Учебное пособие. М., 1979.
4. История русского изобразительного искусства: Тематический план курса, списки литературы, контрольные вопросы, синхронистическая таблица. СПб., 2009.
5. Эфрос А. Два века русского искусства. М., 1969.

Дополнительная литература:

Русское искусство

1. Авангард остановленный на бегу. Авт. сост. Е.Ф.Ковтун, М.М.Бабаназарова. Л., 1989.
2. Бобринская Е.А. Концептуализм. М., 1994.
3. Бобринская Е.А. Футуризм. М., 2000.
4. Дадамян Г. Г. Атлантида советского искусства 1917-1991. Часть 1. 1917-1932. М., 2010.
5. Крусанов А. В. Русский авангард: 1907-1932. Исторический обзор. (В 3-х т.). М.: Новое литературное обозрение, 2010.
6. Ленинградский андеграунд. Начало. Л., 1990.
7. «Мир искусства». Авт. вступ. ст. и сост. Петров В.Н. М., 1975.
8. Павел Филонов и его школа. ГРМ совместно с Городским Кунстхалле. Сб. статей Е.Петрова и Ю.Хартен. Кельн. 1991.
9. Поспелов Г.Г. Бубновый валет. Примитив и городской фольклор в московской живописи 1910-х годов. М., 1990.
10. Русакова А.А. Символизм в русской живописи. М.,1995.
11. Русские живописцы начала XX века. (Новые направления). Авт. вступ. ст. и сост. Сарабьянов Д.В. М., 1973.
12. Сарабьянов Д.В. История русского искусства второй половины X1X века. М., 1989.
13. Сарабьянов Д.В. История русского искусства конца X1X - 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	Аудитория для проведения учебных занятий: стеллажи – 2 шт, столы ученические 6, стол для преподавателя – 1, стулья ученические – 6, кресло для преподавателя – 1 Оборудование и технические средства обучения: - 1 шт., телевизор - 1 штука. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой
Зал для самостоятельной работы (коворкинг), многофункциональный зал	Рабочие места, оборудованные мебелью: столы, стулья и компьютеры с выходом в Интернет

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»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

История зарубежного ИЗО

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин**
Учебный план 2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 2
аудиторные занятия	56	
самостоятельная	16	
часов на контроль	36	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, профессор Громов Николай Николаевич

Рабочая программа дисциплины

История зарубежного ИЗО

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03 Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 12.02.2026 протокол №1/8

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Срок действия программы: 2026-2031 уч.гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Курс лекций по истории зарубежного изобразительного искусства знакомит студентов с современными представлениями о главных этапах эволюции художественного мировоззрения, языка живописи и архитектуры в соответствии с периодизацией истории зарубежной художественной культуры на примерах наиболее значимых произведений и авторов.
2	Курс призван обучить студентов навыкам видения и понимания разнообразия художественных форм, отражающих, в конечном итоге, динамику мировоззрения общества.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Дисциплина «История зарубежного ИЗО» строится во взаимосвязи с другими дисциплинами, преподаваемыми студентам: «История русской литературы», «История русского театра», «История зарубежной литературы», «История русского ИЗО», «История зарубежного театра». Дисциплина «История зарубежного искусства» является важным составляющим в понимании развития мировой культуры.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История зарубежной литературы
2	История зарубежного театра
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	История русского ИЗО
2	История русского театра
3	История русской литературы
4	Художественно-творческая работа
5	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
6	Преддипломная практика

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	- основные закономерности развития искусства;
3.1.2	- историю зарубежного изобразительного искусства;
3.1.3	- исторические факты и имена, связанные с созданием конкретных произведений изобразительного искусства;
3.1.4	- специфику выразительных средств различных видов искусства
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- анализировать произведения изобразительного искусства;
3.2.2	- ориентироваться в специальной литературе, как по профилю своего вида искусства, так и в смежных областях художественного творчества;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Происхождение искусства		
1.1	Происхождение искусства /Лек/	1	**4**
	Раздел 2. Искусство древнего мира		
2.1	Искусство Египта /Лек/	1	**4**
2.2	Искусство античного общества /Лек/	1	**6**
2.3	Самостоятельная работа /Ср/	1	**2**

	Раздел 3. Искусство Средневековья		
3.1	Особенности периода /Лек/	1	**1**
3.2	Раннехристианское искусство /Лек/	1	**1**
3.3	Искусство Византии /Лек/	1	**2**
3.4	Искусство Западной Европы /Лек/	1	**2**
3.5	Самостоятельная работа /Ср/	1	**2**
	Раздел 4. Искусство эпохи Возрождения		
4.1	Особенности периода /Лек/	1	**4**
4.2	Искусство Возрождения в Италии /Лек/	1	**3**
4.3	Искусство Возрождения в странах Европы /Лек/	1	**3**
4.4	Самостоятельная работа /Ср/	1	**2**
	Раздел 5. Искусство европейских стран XVII в.		
5.1	Историческая ситуация в Европе в XVII веке. /Лек/	2	**2**
5.2	Искусство Италии XVII века. /Лек/	2	**1**
5.3	Искусство Фландрии XVII века /Лек/	2	**1**
5.4	Искусство Голландии XVII века. /Лек/	2	**1**
5.5	Искусство Испании в XVII веке. /Лек/	2	**1**
5.6	Искусство Франции XVII века. /Лек/	2	**1**
5.7	Самостоятельная работа /Ср/	2	**4**
	Раздел 6. Искусство Европы и США XVIII века		
6.1	Век просвещения /Лек/	2	**2**
6.2	Искусство Франции XVIII века /Лек/	2	**1**
6.3	Искусство Италии в XVIII веке. /Лек/	2	**1**
6.4	Английское искусство XVIII века. /Лек/	2	**1**
6.5	Самостоятельная работа /Ср/	2	**4**
	Раздел 7. Искусство первой половины XIX века		
7.1	Новая эпоха в мировом искусстве /Лек/	2	**1**
7.2	Искусство Франции первой половины XIX века. /Лек/	2	**1**
7.3	Искусство Испании в конце XVIII – начале XIX веков /Лек/	2	**1**
7.4	Искусство Англии первой половины XIX века /Лек/	2	**1**
7.5	Романтизм во французском искусстве XIX века /Лек/	2	**1**
7.6	Искусство Германии первой половины XIX века /Лек/	2	**1**
7.7	Искусство Франции в середине и второй половине XIX века /Лек/	2	**1**
7.8	Самостоятельная работа /Ср/	2	**2**
	Раздел 8. Художественные течения в искусстве XX века		
8.1	Особенности периода /Лек/	2	**2**
8.2	Искусство конца XIX века /Лек/	2	**1**
8.3	Искусство Европы XX века /Лек/	2	**1**
8.4	Искусство США XX века /Лек/	2	**1**
8.5	Искусство Латинской Америки XX века /Лек/	2	**1**
8.6	Искусство Японии XX века /Лек/	2	**1**
8.7	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	2	**36**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к экзамену:
Билет № 1
1. Происхождение изобразительного искусства. Специфика художественного творчества. Виды и жанры его проявления.
2. Наиболее значительные монументы в память о второй мировой войне, установленные в городах Европы. Их образное и стилистическое многообразие.
Билет № 2
1. Общая характеристика искусства Древнего Египта.
2. Судьба художника в условиях тоталитарного режима.
Билет № 3
1. Культура и искусство античного мира. Совершенство форм гуманистического содержания в пластике, вазописи и зодчестве.
2. Поп-арт как явление художественной жизни постиндустриальной эпохи.
Билет № 4

1. Искусство Древней Греции периода классики.
2. Альтернативные явления в искусстве 1960-х гг.: реализм, абстракционизм, сюрреализм, поп-арт и др.
Билет № 5
1. Искусство Древней Греции времен эллинизма.
2. Художники и война. Правда о войне в произведениях живописи, скульптуры и графики.
Билет № 6
1. Искусство Древнего Рима республиканского правления. Скульптурный портрет как самобытное достижение мировой культуры. Новшества в бытовом строительстве и государственном зодчестве.
2. Русская эмиграция в странах Западной Европы. Проблема сохранения ценностей национальной художественной традиции.
Билет № 7
1. Искусство Древнего Рима при императорах. Помпезность архитектурных строений. Роскошь быта. Декаданс как нравственная и эстетическая норма патрицианской элиты.
2. Художники о первой мировой войне (О. Дикс, Г. Гросс, Э. Барлах, К.Кольвитц и др.).
Билет № 8
1. Общие черты искусства народов Средневековья. Родственные приемы в строительстве, сходство иконографических типов, предпочтение одних и тех же колористических гармоний.
2. Стиль модерн и его эстетическая изысканность в живописи, строительстве, декоративно прикладном искусстве.
Билет № 9
1. Искусство ранних христиан. Символика и техника исполнения первых икон. Связь раннехристианского творчества с наследием античного мира.
2. Выставочная жизнь Европы в конце XIX века.
Билет № 10
1. Романское искусство. Особенности храмового строительства.
2. Художественные центры Европы в середине и конце XIX века (Париж, Мюнхен, Лондон, Вена).
Билет № 11
1. Готика. Специфика храмовых сооружений. Развитие художественной иконографии в витражах, книжных миниатюрах и скульптуре.
2. Экономическое положение художника в буржуазном обществе.
Билет № 12
1. Привлекательные свойства искусства эпохи Возрождения. Новое мировоззрение и отношение к красоте.
2. Жанры живописи, получившие распространение в европейском искусстве.
Билет № 13
1. Раннее Возрождение и его художественные итоги.
2. Известные мастера скульптуры XIX века (О.Роден, А. Майоль, К. Миллес).
Билет № 14
1. Высокое Возрождение и творчество гениев искусства (Леонардо, Рафаэль, Микеланджело, Тициан).
2. Мастера европейского рисунка. Графические техники: гравюра, офорт, литография, ксилография. Выразительные возможности каждой из техник.
Билет № 15
1. Искусство XVII века (барокко, караваджизм, академизм). Принципиальные различия направлений.
2. Прославленные садово-парковые ансамбли Европы. Стремление к синтезу зодчества и красоты природы.
Билет № 16
1. Искусство Франции XVII в. Общая характеристика.
2. Тема, сюжет и композиция в жанровой живописи. Привести яркие примеры по собственному усмотрению.
Билет № 17
1. Искусство Испании XVII в. Общая характеристика. Мастера живописи: Веласкес, Мурильо, Рибера, Сурбаран, Кано.
2. Специфика портретной живописи. Привести примеры парадного, камерного, миниатюрного и интимного портретов.
Билет № 18
1. Искусство Фландрии XVII в. Рубенс и его последователи.
2. Признаки и свойства ордерной системы в архитектуре.
Билет № 19
1. Искусство Голландии XVII в. Малые голландцы и Рембрандт.
2. Тематический и жанровый круг искусства скульптуры.
Билет № 20
1. Классицизм и академизм в Искусстве Европы XVIII в.
2. Искусство шпалеры. Европейские центры ткачества.
Билет № 21
1. 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	Аудитория для проведения учебных занятий: стеллажи – 2 шт, столы ученические 6, стол для преподавателя – 1, стулья ученические – 6, кресло для преподавателя – 1 Оборудование и технические средства обучения: - 1 шт., телевизор - 1 штука. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой
Зал для самостоятельной работы (коворкинг), многофункциональный зал	Рабочие места, оборудованные мебелью: столы, стулья и компьютеры с выходом в Интернет

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»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

Физическая культура и спорт

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин**
Учебный план 2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

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

Программу составил(и):
мастер спорта СССР, Профессор Петрова Тамара Васильевна

Рабочая программа дисциплины
Физическая культура и спорт

разработана в соответствии с ФГОС ВО:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03 Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)
составлена на основании учебного плана:
2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 12.02.2026 протокол №1/8

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Срок действия программы: 2026-2031 уч.гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Овладение способами поддержания должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
2	Развитие тела и таких качеств, как выносливость, ловкость, быстрота, сила и гибкость.
3	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 ил среднего профессионального образования	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Элективные курсы по физической культуре и спорту
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Элективные курсы по физической культуре и спорту

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
УК-7.1: Понимает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний
Результат обучения: Владеет основами анатомии, физиологии и высшей нервной деятельности, упражнениями для укрепления здоровья и профилактики профессиональных заболеваний.
УК-7.2: Использует средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни
Результат обучения: Владеет грамотной техникой выполнения комплексов упражнений на развитие и совершенствование физических качеств, необходимых для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

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

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Введение в предмет		
1.1	Основы анатомии, физиологии и высшей нервной деятельности. /Пр/	1	**4**
1.2	Коррекция веса и пропорций тела. Осанка. /Пр/	1	**4**
	Раздел 2. Подготовительные упражнения		
2.1	Аэробная нагрузка. Упражнения с гимнастическими скакалками: бег, прыжки. /Пр/	1	**4**
2.2	Растяжка. Индивидуальные упражнения. Упражнения в парах. Упражнения группами. /Пр/	1	**4**
2.3	Упражнения с отягощениями. /Пр/	1	**4**
	Раздел 3. Комплексы на развитие и совершенствование физических качеств		

3.1	Индивидуальные упражнения. /Пр/	1	**2**
3.2	Упражнения в парах. /Пр/	1	**4**
3.3	Упражнения группами. /Пр/	1	**4**
3.4	Самостоятельная работа над пройденным материалом разделов 1 -3 /Ср/	1	**6**
	Раздел 4. Комплексы упражнений с предметами		
4.1	Упражнения с гимнастическими палками: 1. Овладение техникой вращений. 2. Жонглирование. 3. Развивающие подвижность в суставах. /Пр/	2	**2**
	Раздел 5. Акробатические упражнения		
5.1	Кувырки. /Пр/	2	**2**
5.2	Перекаты. /Пр/	2	**2**
5.3	Стойки. /Пр/	2	**2**
5.4	Мосты. /Пр/	2	**2**
5.5	Перевороты. /Пр/	2	**4**
5.6	Рондат. /Пр/	2	**4**
5.7	Курбет. /Пр/	2	**4**
5.8	Сальто назад /Пр/	2	**4**
5.9	Самостоятельная работа по закреплению материала /Ср/	2	**1**
5.10	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	2	**9**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы по теории:
1. Что такое физическая культура? Какова ее роль и значение для жизни и здоровья человека?
2. Техника безопасности во время занятия и исполнения упражнений: предупреждение травматизма и страховка.
3. Влияние осанки на выполнение двигательных действий, поддержание физического здоровья.
4. Назовите 5 основных физических качеств, которыми должен обладать гармонично развитый человек.
5. Что понимается под координацией человека? С помощью каких упражнений можно ее развить?

Практическая часть:
1. Продемонстрировать владение техникой грамотной страховки и 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.

Перечень видов оценочных средств:
1. Вопросы по теоретической части
2. Практическая часть
3. Критерии оценки

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): Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7).

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
Спортивный зал	Спортивный зал/ Зал сцен.движения Скамейка гимнастическая – 5 штук, Переносной хореографический станок двухрядный - 10 штук, Стенка гимнастическая - 5 штук, Резиновая дорожка для разбега (акробатическая) - 1 штука, Жесткие маты – 6 штук, Зеркало настенное для спортивного зала, размер полотна – 5 штук, Гимнастические палки - 19 штук, Мяч для метания – 5 штук, Гантели с прорезиненными дисками 10 компл., Навесная перекладина для шведской стенки - 4 штуки, Скакалка нейлоновая - 10 штук
Зал для самостоятельной работы (коворкинг), многофункциональный зал	Рабочие места, оборудованные мебелью: столы, стулья и компьютеры с выходом в Интернет

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»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ С ОБХОДАМИ
Сценографическая композиция

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **26 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	936	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 1,2,3,4,5,6,7,8
		курсовой проект 4
аудиторные занятия	554	
самостоятельная	322	
часов на контроль	32	

Программу составил(и):

, Доцент Полуновский Валерий Исаакович

Рабочая программа дисциплины

Сценографическая композиция

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03 Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 12.02.2026 протокол №1/8.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театра, кино и телевидения

Срок действия программы: 2026-2031 уч.гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Основной целью курса «Сценографическая композиция» является подготовка студента к самостоятельной практической деятельности в качестве художника-постановщика драматического и музыкального театра - умению создать авторский проект сценического оформления спектакля любого жанра (концерта, представления).
2	Задачами курса является освоение сценографической композиции как основы профессиональной деятельности художника театра на базе изучения: 1. Методики анализа драматургии и режиссерской работы над спектаклем. 2. Приемов разработки образного решения декорации спектакля и влияния драматургического материала на выбор постановочных средств, способов развития пластической идеи декорации на протяжении спектакля, взаимосвязей композиционного, колористического и пространственного построения декорации. 3. Способов подбора изобразительного и документального материала. 4. Приемов воплощения замысла на плоскости (эскиз), в пространстве (макет), в плане (планировка). 5. Приемов совмещения декорации с театральным костюмом и создание единой пластической среды спектакля. 6. Взаимодействия изобразительных и технических средств в пространственной и пластической среде спектакля.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Дисциплина «Сценографическая композиция» является основной специально-профилирующей дисциплиной в процессе обучения художников-постановщиков театра. Эта дисциплина обобщает и дает применение знаниям, приобретенным по другим предметам («Рисунок», «Живопись», «Композиция сценического костюма», «Макетирование», «Устройство и оборудование сцены», «История материальной культуры и быта», «История костюма» и др.). Практическая деятельность художника-постановщика неотделима от особенностей драматургического материала, режиссерского замысла, характера площадки и производственных возможностей театра. Поэтому курс предусматривает максимальное приближение учебных заданий к условиям театральной практики, а также включает в себя (на определенном этапе) совместную работу студентов-художников со студентами-режиссерами. Освоение дисциплины «Сценографическая композиция» позволяет студенту выполнить задание по преддипломной практике (оформление спектакля в производственных условиях профессионального театра) и выполнить дипломный проект (проект оформления спектакля по самостоятельно выбранной студентом пьесе).	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Живопись
2	История сценографии
3	Композиция сценического костюма
4	Общая композиция
5	Рисунок
6	История материальной культуры и быта
7	Технология художественного оформления спектакля
8	Философия
9	Эстетика
10	История русской литературы
11	История русского театра
12	История зарубежного театра
13	История зарубежной литературы
14	История костюма
15	Технология театрального производства
16	История русского ИЗО
17	Компьютерное моделирование
18	Макетирование
19	Основы архитектуры
20	Материаловедение
21	История зарубежного ИЗО
22	Устройство и оборудование сцены
23	История музыки
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Композиция сценического костюма
2	Технология художественного оформления спектакля
3	Технология создания сценического костюма
4	Организация театрального дела

5	Грим и постиж
6	Работа с режиссером
7	Художественно-творческая работа
8	Технология художественно-светового оформления спектакля
9	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
10	Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (3 курс)
11	Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (4 курс)

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-1.1: Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления
Результат обучения: анализируя проблему, используя накопленный профессиональный опыт, находит решение вопроса
УК-1.2: Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта
Результат обучения: используя накопленный профессиональный опыт, будучи готовым и к экспериментальным опытам, находит решение вопроса
УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций
Результат обучения: обладает достаточной квалификацией для принятия стратегического решения по решению ситуации
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК-4.1: Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
Результат обучения: обладает достаточным опытом и умением, как в вербальном общении, так и письменной форме, для установления тесных коммуникационных связей в профессиональном коллективе
УК-4.2: Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках
Результат обучения: владеет современной компьютерной техникой и необходимым программным обеспечением для обеспечения всех видов коммуникации
УК-4.3: Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык
Результат обучения: обладает достаточными грамматическими навыками и достаточным словарным запасом в профессиональной тематике
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций
Результат обучения: обладает достаточным культурологическим кругозором
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий
Результат обучения: обладая культурологическим кругозором, имеет представление об историческом и социальном контексте
УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
УК-7.1: Понимает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний
Результат обучения: регулярно поддерживает физическую форму
УК-7.2: Использует средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни
Результат обучения: регулярно поддерживает собственную физическую форму
ОПК-1: Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода
ОПК-1.1: Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусства
Результат обучения: обладает большим культурно - историческим кругозором, не ограничивая его узкопрофессиональной сферой
ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода
Результат обучения: способен к анализу произведения искусства, привлекая свой накопленный культурно - исторический опыт
ОПК-2: Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства
ОПК-2.1: Разрабатывает концепцию создания сценического или литературного произведения (творческого проекта)
Результат обучения: способен к созданию оригинального сценографического решения, учитывая конкретику драматургии, возможности театра, требования режиссуры

ОПК-2.2: Участвует в создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта)
Результат обучения: обладает навыками коллективного творчества и умением работать в команде
ОПК-2.3: Руководит созданием сценического или литературного произведения (творческого проекта)
Результат обучения: обладает необходимыми навыками для руководящей работы и умением возглавить постановочный коллектив театра
ОПК-3: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-3.1: Отбирает, анализирует и систематизирует информацию, необходимую для осуществления профессиональной деятельности
Анализируя собственный опыт, способен синтезировать его в теоретических трудах
ОПК-3.2: Использует информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
Анализируя собственный опыт, способен адекватно оценивать его достижения и неудачи в теоретических трудах
ОПК-4: Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области искусства, формулировать на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения
ОПК-4.1: Планирует образовательный процесс
Результат обучения: способен анализировать собственный опыт при планировании педагогического процесса
ОПК-4.2: Разрабатывает методические материалы
Результат обучения: обладает необходимыми навыками для разработки методических материалов
ОПК-4.3: Анализирует различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулирует на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения
Результат обучения: обладает достаточными познаниями в педагогической сфере по своей специальности, способен анализировать этот опыт и пользоваться его лучшими достижениями
ПК-1: Готов к созданию авторского художественного проекта сценического оформления спектакля (концерта, представления)
ПК-1.1: Учитывает все составляющие проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, программы)
Результат обучения: представляет себе весь спектр возможных вопросов при создании проекта художественного оформления сценического произведения
ПК-1.2: Использует новейшие достижения в области театрально- постановочной техники, технологии и новых материалов, для изготовления компонентов сценического оформления
Результат обучения: обладает знаниями в современном материаловедении, новейших технологиях, применяемых в театральном производстве
ПК-1.3: Учитывает особенности различных выразительных средств при их применении в постановочной работе
Результат обучения: знает и умеет уместно пользоваться всей палитрой постановочных средств в художественном процессе
ПК-1.4: Свободно осуществляет свои замыслы, изображая любые пространственные формы – отдельные предметы, архитектуру, пейзаж, человеческую фигуру, как с натуры, так и используя зрительную память и воображение
Результат обучения: обладает достаточными изобразительными навыками и умениями
ПК-1.5: Использует цвет и свет как важнейшие средства театральной выразительности
Результат обучения: понимает и умеет применять в собственной практике такие выразительные средства, как цвет, и представляет возможности театрального освещения
ПК-1.6: Находит новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценическое пространство
Результат обучения: понимает и умеет использовать разные варианты театрального пространства, знаком с различными примерами из истории театра и современной практики
ПК-1.7: Использует различные техники и технологии создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочих макетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов костюмов и особо сложного грима
Результат обучения: подготовлен к реализации собственного проекта и изложению его в виде необходимой технической документации для адекватного прочтения цехами и специалистами театрального производства
ПКО-1: Готов к созданию авторского художественного проекта в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля
ПКО-1.1: Планирует этапы создания авторского художественного проекта спектакля (представления, концерта) и его компонентов в соответствии со специализацией
Результат обучения: способен планировать творческий и производственный процесс создания художественного оформления спектакля
ПКО-1.2: Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и методах, используемых при создании авторского художественного проекта в соответствии со специализацией
Результат обучения: владеет всей палитрой изобразительных средств и технологий в собственном творческом процессе
ПКО-1.3: Свободно формулирует и осуществляет свои творческие замыслы, используя различные художественно-выразительные средства, создавая авторский проект в соответствии со специализацией

Результат обучения: обладает умением внятно излагать собственное решение различными изобразительными средствами, подкрепляя необходимыми письменными или устными комментариями
ПКО-1.4: Способен находить новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценические особенности и основные средства театральной выразительности (цвет и свет)
Результат обучения: владеет достаточным количеством изобразительных техник и технологий
ПКО-1.5: Понимает специфику творческой работы, связанной с созданием художественного авторского проекта оформления спектакля в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля
Результат обучения: обладает необходимыми навыками для работы в творческом коллективе
ПКО-1.6: Придерживается норм этики делового общения
Результат обучения: воспитан и убедителен в общении
ПКО-1.7: Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд
Результат обучения: умеет пользоваться библиотечным, музейным фондом, сетью "интернет", и другими источниками информации
ПКО-2: Способен к преподаванию своей специальности и смежных с ней вспомогательных дисциплин в профильных образовательных организациях
ПКО-2.1: Применяет основы психологии и педагогики художественного творчества при подготовке и проведении учебных занятий
Результат обучения: обладает достаточной компетентностью в вопросах психологии художественного творчества, и умеет применять свои знания в педагогической практике
ПКО-2.2: Способен преподавать дисциплины в соответствии со специализацией
Результат обучения: обладает необходимой квалификацией для педагогической практики в области сценографии, театрального костюма

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	- Методы и приемы проектирования в пространственных категориях.
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- Выполнять предложенный объем работы в определенные сроки.
3.2.2	- Представить проект декорации (оформления) в виде макета, эскизов и рисунков мебели, бутафории, костюмов, технологических предложений и разработок, габаритных чертежей, покартинных и общих планировок.
3.2.3	- Сформулировать задачи для постановочной части, связанные с изготовлением и производством декорации и костюмов, освещения спектакля.
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- Методом проектирования декорационного оформления спектакля а также знаниями по технологии изготовления декораций, обеспечивающими полноценную реализацию авторского проекта.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Создание проекта витрины		
1.1	Изучение иконографического материала по теме. Студенту предлагается на выбор несколько товаров, обусловленных географическим или историческим контекстом, например, “французские сыры”, или “кубинский табак”, или “русские народные музыкальные инструменты”, и т. п., и предлагается оформить витрину данного магазина. В этом задании студент должен освоить методику “погружения в материал”, то есть, собрав иконографический материал, проанализировав его, создать синтетический образ, предлагающий данный товар. Задание рассматривается, как первая попытка создания “декорации”, так как налицо многие формальные признаки, роднящие декорацию на сцене и витрину магазина. Проект должен быть представлен в виде эскизов и, по необходимости, макета. Необходимое условие – сам товар может присутствовать в витрине только в некоем образном контексте, а ни коем случае, не самостоятельно, в виде простой выкладки. /Пр/	1	**45**
1.2	Консультации /Конс/	1	**3,75**
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	1	**19,25**
1.4	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	1	**4**

	Раздел 2. Создание композиции на тему архитектурного стиля		
2.1	Изучение исторического материала по данному периоду. Студенту предлагается 3 архитектурных стиля (классицизм, готика, барокко) для создания самостоятельной пространственной композиции: один стиль – в виде рельефа, второй – в виде обьемного “круглого” объекта, третий – в виде пространственной композиции в абстрактом “подмакетнике”. В этом задании студент должен не только изучить исторические материалы и понять образный строй стиля, но и творчески переработать его, создать не реконструкцию, а дать собственное прочтение архитектурного стиля. Основной формой подачи является макет. К одному из решений создается эскиз. /Пр/	2	**52**
2.2	Консультации /Конс/	2	**3,25**
2.3	Самостоятельная работа /Ср/	2	**48,75**
2.4	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	2	**4**
	Раздел 3. Создание оформления спектакля по гипотетической инсценировке		
3.1	Анализ текста. Первое знакомство с анализом драматического действия. Студенту предлагается литературное произведение (не драматургия), небольшое по размеру и по количеству персонажей, с конкретно обозначенными местами и временем действия. Студент должен сделать анализ произведения, определить особенности поэтики автора и жанровый характер. /Пр/	3	**20**
3.2	Создание театрального пространства для литературного произведения. Студенту предлагается создать декорацию - среду для предполагаемой инсценировки проанализированного произведения. Данная среда должна быть образной и соответствовать художественной форме автора произведения. Форма подачи проекта – макет, эскизы и эскизы костюмов персонажей. /Пр/	3	**40**
3.3	Консультации /Конс/	3	**3,75**
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	3	**76,25**
3.5	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	3	**4**
	Раздел 4. Создание оформления спектакля по пьесе бытового характера с одним местом действия		
4.1	Создание конкретного места действия. Студенту предлагается сделать декорацию к пьесе, где все действие происходит в одном месте, которым может быть, как интерьер, так и экстерьер, пейзаж и т. д. Это задание впервые выполняется на конкретную сценическую площадку. После анализа пьесы студент должен сделать реконструкцию ремарок автора, так как это задание ставит своей задачей выработать умение точного воссоздания авторского замысла. Затем осуществляется сбор материала и после этого педагогу представляются форэскизы, эскизы костюмов и планировки-развертки. /Пр/	4	**30**
4.2	«Психологическая» декорация. Особое внимание в данной декорации уделяется точному выбору деталей оформления, вещей, реквизита, фактур. Студент должен научиться работать с предметом, наделять его психологическим смыслом и скрытой энергией. В эскизах костюмов необходимо выразить образную сущность персонажа, а также развитие его темы в спектакле. Студент должен обратить внимание на связи сценической среды и костюмов персонажей. Предоставляются эскизы мебели и бутафории, образцы фактур и макет с пояснительными раскадровками. /Пр/	4	**48**
4.3	Консультации /Конс/	4	**3,25**
4.4	Самостоятельная работа /Ср/	4	**22,75**
4.5	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	4	**4**
	Раздел 5. Оформление спектакля из репертуара театра западноевропейского классицизма с соблюдением триединств времени, места и действия		
5.1	Создание сценографии с использованием особенностей жанра. На примере театра Корнеля, Расина, Мольера студент учится понимать и чувствовать жанр драматургии. Впервые дается задание, где не обязательна точность во времени, но важнее отразить специфику жанра и добиться создания обобщенного образа среды. /Пр/	5	**40**

5.2	Костюм в театре классицизма. В работе над данным заданием акцентируется костюм. Возможен вариант костюм-декорация. Представляется макет с пояснительными раскадровками, эскизы декораций и костюмов, планировка- развертка. /Пр/	5	**50**
5.3	Консультации /Конс/	5	**3,75**
5.4	Самостоятельная работа /Ср/	5	**46,25**
5.5	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	5	**4**
	Раздел 6. Оформление спектакля по пьесе А. Н. Островского		
6.1	Изучение театра Островского и его языка. Для работы студентам предлагаются пьесы А.Н. Островского. Цель задания – погрузиться в мир русской культуры, русского театра. Обязательно изучение русского быта и костюма 19 века. В работе не допускается вольная трактовка эпохи, отступление от исторического правдоподобия. /Пр/	6	**30**
6.2	Сценическое пространство и его трансформация. В данном задании студент должен в сценографическом решении создать многокартинную декорацию, объединненую общим стилистическим решением. Представляются эскизы декораций и костюмов, макет с пояснительными раскадровками, планировки- развертки. /Пр/	6	**35**
6.3	Консультации /Конс/	6	**3,25**
6.4	Самостоятельная работа /Ср/	6	**35,75**
6.5	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	6	**4**
	Раздел 7. Оформление многоэпизодного спектакля на примере драматургии Шекспира		
7.1	Изучение опыта постановок пьес Шекспира, знакомство с трудами Аникста и т. д. /Пр/	7	**25**
7.2	Сценическое пространство и его трансформации. Студент должен создать декорацию, где определяющим фактором становится не место действия, а среда, в которой происходит событие. Форма подачи – макет, эскизы спектакля, эскизы персонажей. /Пр/	7	**35**
7.3	Консультации /Конс/	7	**3,75**
7.4	Самостоятельная работа /Ср/	7	**40,25**
7.5	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	7	**4**
	Раздел 8. Оформление музыкального спектакля (опера)		
8.1	Изучение и анализ музыки и драматургии. Определяющее значение музыки в создании сценографии спектакля. Жанровая принадлежность выбранной музыки определяет постановочное решение. Отражение музыки в форме, цвете и свете сценографического решения. /Пр/	8	**16**
8.2	Создание декорации и костюмов. В работе над этим заданием особое внимание уделяется визуальной стороне оформления музыкального спектакля. Декорация выполняется в расчете на конкретную сценическую площадку. Важнейшее значение костюма в музыкальном спектакле, взаимодействие костюма с фоном. Акустическая функция оформления. Представляются эскизы всех перемен, эскизы костюмов солистов и групповые эскизы костюмов для хора и кордебалета, макет с пояснительными раскадровками и планировки-развертки. /Пр/	8	**36**
	Раздел 9. Оформление спектакля в жанре “эпического” театра на примере драматургии Б. Брехта		
9.1	Изучение и анализ пьесы, ее социальной значимости, жанровых особенностей. В данном разделе студент должен особое внимание обратить на создание условий игры для актеров-исполнителей, преложить решение не только декораций, а спектакля в целом, выступая в качестве сорежиссера. /Пр/	8	**16**

9.2	Создание декорации и костюмов. Декорация выполняется в расчете на конкретную сценическую площадку. Представляются эскизы всех перемен, эскизы костюмов персонажей, макет с пояснительными раскадровками и планировки-развертки. /Пр/	8	**36**
9.3	Консультации /Конс/	8	**3,25**
9.4	Самостоятельная работа /Ср/	8	**32,75**
9.5	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	8	**4**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

не предусмотрены

5.2. Темы письменных работ

Курсовой проект (4 семестр):
- сценографическое решение как модель Среды обитания героев, воссозданная средствами зрелищных видов искусства в сценическом или другом постановочном пространстве
- декоративно-эстетизирующая ценность в преобразовании окружающей среды
- степень участия в образном решении (интерпретации) действия
- информационная насыщенность о времени и месте действия и т. п.

5.3. Фонд оценочных средств

Результаты работы студента оцениваются на экзамене-обходе.
В I семестре на обходе предоставляются эскизы объекта и архитектурный объект в объеме.
На экзаменах-обходах II-VIII семестров предоставляется проект оформления спектакля.

На экзаменах-обходах II-VIII семестров предоставляется проект оформления спектакля:
1. Планировка и чертежи.
2. Макет.
3. Эскизы декораций (раскадровка).
4. Эскизы костюмов.

Прохождение студентом экзамена - обхода оценивается по пятибальной системе. Для получения положительной отметки работа студента должна соответствовать следующим критериям:
должна быть полная подача проекта, включающая в себя макет, эскизы декораций, эскизы костюмов, планировки отдельных картин. При неподаче одного или более элементов работа не может быть оценена. Работа оценивается положительно, если обладает следующими качествами - предлагает оригинальное сценографическое решение конкретной пьесы, возможности данного решения исчерпывающе изложены в эскизах или раскадровках, демонстрирует культурологический кругозор студента и умение им пользоваться, проект является технически обоснованным и возможным к реализации. Градации в отметках определяются в процессе обсуждения работ педагогами кафедры.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:
1. Акимов, Н.П. Театральное наследие. В-2 тт. — Л., 1970.- 430 С.
2. Базанов, В.В. Театральная техника в образном решении спектакля. — М., 1970 - 120 С.
3. Бачелис, Т. Эволюция сценического пространства (от Антуана до Крэга). Западное искусство. XX век. — М., 1978.- 100 С.
4. Мочалов, Ю.В. Композиция сценического пространства. — М., 1981.
5. Реконструкция старинного спектакля. Сб. научных трудов ГИТИС. — М., 1989.
6. Фаворский, В.А. Литературно-теоретическое наследие. (Композиция). — М., 1988.

Дополнительная литература:
1. Березкин, В.И. Искусство сценографии мирового театра. От истоков до середины XX в. — М., 1997. - 130 С.
2. Березкин, В.И. Художник в театре Чехова. — М., 1987.- 80 С.
3. Гасснер, Дж. Форма и идея в современном театре. — М., 1959.-210 с.
4. Гвоздев, А. Возникновение сцены и театрального здания нового времени. Очерки по истории европейского театра. — Пг., 1923.- 100 с.
5. Гвоздев, А. Иосиф Фуртенбах и оформление спектакля на рубеже XVI-XVII вв. — Л., 1929.- 90 с.
6. Даниэль, С.М. Искусство видеть. — Л., 1990.-120 с.
7. Козлинский, В., Фрезе, Э. Художник и театр. — М., 1975- .110 с.
8. Лукомский, Г. Античные театры и традиции в истории эволюции театрального здания. — СПб, 1913.
9. Михайлова, А.А. Образ спектакля. — М., 1978.- 120 с.
10. Сосунов, Н.Н. От макета к декорации. — М., 1964.- 120 с.
11. Финкельштейн, Е. Театральная техника XVI-XVII вв. О театре. — П., 1927.-110 с.
12. Френкель, М.Г. Пластика сценического пространства. — К., 1987.-200 с.
13. Чернова, А. Все краски мира, кроме желтой. Опыт пластической характеристики персонажа у Шекспира. — М., 1987.- 230

с.

Интернет-источники:
1. Государственный Эрмитаж. [Электронный ресурс]. URL: http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/?lng=ru
2. Московский журнал. Мастера сценографии. [Электронный ресурс]. URL: http://mosjour.ru/201706832/
3. Русский музей. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rusmuseum.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория	Аудитория для проведения учебных занятий: стеллажи – 2 шт, столы ученические 6 шт., стол для преподавателя – 1 шт., стулья ученические – 6 шт.,, кресло для преподавателя – 1 шт., Подиум квадратный – 2 шт., Мольберт – 6 шт., Ширма, трехсекционная – 12 шт., Оборудование и технические средства обучение: Интерактивный комплекс – 1 шт.
Зал для самостоятельной работы (коворкинг), многофункциональный зал	Рабочие места, оборудованные мебелью: столы, стулья и компьютеры с выходом в Интернет

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

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:
- В связи с практическим характером курса «Сценографическая композиция» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки по заданиям, полученным в ходе аудиторных занятий.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Сценографическая композиция» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников: литература, наглядные и визуальные материалы, работа над формой. Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является регулярное посещение музеев и работа с материалами в библиотеках.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ С ОБХОДАМИ
Общая композиция

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **27 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	972	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 1,2,3,4,5,6,7,8
		контрольная работа 2,4,7
аудиторные занятия	392	
самостоятельная	520	
часов на контроль	32	

Программу составил(и):

Доцент Полуновский Валерий Исаакович

Рабочая программа дисциплины

Общая композиция

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03 Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 12.02.2026 протокол №1/8

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театра, кино и телевидения

Срок действия программы: 2026-2031 уч.гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Освоение студентом правил и приемов формальной композиции, общих для всех жанров пластических искусств, развитие способности эти приемы применять в работе над сценографической композицией, воспитание у будущего художника театра образно-ассоциативного мышления, способности к абстрактному мышлению.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Дисциплина «Общая композиции» является одной из основных специально-профилирующих дисциплин в процессе обучения художников-постановщиков театра. Эта дисциплина обобщает и дает применение знаниям и навыкам, полученным в результате работы над изучением основ формальной композиции, как на плоскости, так и в пространстве. Практическая деятельность художника-постановщика предполагает использование навыков и умений в создании пространственных и плоскостных композиций. Данная дисциплина посвящена изучению основных законов пластической композиции.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Психология и педагогика
2	Работа с режиссером
3	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
4	Художественно-творческая работа
5	Преддипломная практика
6	Технология художественно-светового оформления спектакля

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-1.1: Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления
Анализируя проблему, используя накопленный профессиональный опыт, находит решение вопроса
УК-1.2: Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта
Используя накопленный профессиональный опыт, будучи готовым и к экспериментальным опытам, находит решение вопроса
УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций
Обладает достаточной квалификацией для принятия стратегического решения по решению ситуации
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-2.1: Участвует в разработке концепции проекта
УК-2.2: Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы
УК-2.3: Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК-4.1: Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
Обладает достаточным опытом и умением, как в вербальном общении, так и письменной форме, для установления тесных коммуникационных связей в профессиональном коллективе
УК-4.2: Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках
Владеет современной компьютерной техникой и необходимым программным обеспечением для обеспечения всех видов коммуникации
УК-4.3: Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык
Обладает достаточными грамматическими навыками и достаточным словарным запасом в профессиональной тематике
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций
Обладает достаточным культурологическим кругозором

УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий
Обладая культурологическим кругозором, имеет представление об историческом и социальном контексте
ОПК-1: Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода
ОПК-1.1: Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусства
Обладает большим культурно - историческим кругозором, не ограничивая его узкопрофессиональной сферой
ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода
Способен к анализу произведения искусства, привлекая свой накопленный культурно - исторический опыт
ОПК-2: Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства
ОПК-2.1: Разрабатывает концепцию создания сценического или литературного произведения (творческого проекта)
Способен к созданию оригинального сценографического решения, учитывая конкретику драматургии, возможности театра, требования режиссуры
ОПК-2.2: Участвует в создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта)
Обладает навыками коллективного творчества и умением работать в команде
ОПК-2.3: Руководит созданием сценического или литературного произведения (творческого проекта)
Обладает необходимыми навыками для руководящей работы и умением возглавить постановочный коллектив театра
ОПК-3: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности
ОПК-3.1: Отбирает, анализирует и систематизирует информацию, необходимую для осуществления профессиональной деятельности
Анализируя собственный опыт, способен синтезировать его в теоретических трудах
ОПК-3.2: Использует информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
Анализируя собственный опыт, способен адекватно оценивать его достижения и неудачи в теоретических трудах
ОПК-4: Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области искусства, формулировать на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения
ОПК-4.1: Планирует образовательный процесс
Способен анализировать собственный опыт при планировании педагогического процесса
ОПК-4.2: Разрабатывает методические материалы
Обладает необходимыми навыками для разработки методических материалов
ОПК-4.3: Анализирует различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулирует на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения
Обладает достаточными познаниями в педагогической сфере по своей специальности, способен анализировать этот опыт и пользоваться его лучшими достижениями
ПК-1: Готов к созданию авторского художественного проекта сценического оформления спектакля (концерта, представления)
ПК-1.1: Учитывает все составляющие проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, программы)
Представляет себе весь спектр возможных вопросов при создании проекта художественного оформления сценического произведения
ПК-1.2: Использует новейшие достижения в области театрально- постановочной техники, технологии и новых материалов, для изготовления компонентов сценического оформления
Обладает знаниями в современном материаловедении, новейших технологиях, применяемых в театральном производстве
ПК-1.3: Учитывает особенности различных выразительных средств при их применении в постановочной работе
Знает и умеет уместно пользоваться всей палитрой постановочных средств в художественном процессе
ПК-1.4: Свободно осуществляет свои замыслы, изображая любые пространственные формы – отдельные предметы, архитектуру, пейзаж, человеческую фигуру, как с натуры, так и используя зрительную память и воображение
Обладает достаточными изобразительными навыками и умениями
ПК-1.5: Использует цвет и свет как важнейшие средства театральной выразительности
Понимает и умеет применять в собственной практике такие выразительные средства, как цвет, и представляет возможности театрального освещения
ПК-1.6: Находит новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценическое пространство
Понимает и умеет использовать разные варианты театрального пространства, знаком с различными примерами из истории театра и современной практики

ПК-1.7: Использует различные техники и технологии создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочих макетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов костюмов и особо сложного грима
Подготовлен к реализации собственного проекта и изложению его в виде необходимой технической документации для адекватного прочтения цехами и специалистами театрального производства
ПКО-1: Готов к созданию авторского художественного проекта в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля
ПКО-1.1: Планирует этапы создания авторского художественного проекта спектакля (представления, концерта) и его компонентов в соответствии со специализацией
Способен планировать творческий и производственный процесс создания художественного оформления спектакля
ПКО-1.2: Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и методах, используемых при создании авторского художественного проекта в соответствии со специализацией
Владеет всей палитрой изобразительных средств и технологий в собственном творческом процессе
ПКО-1.3: Свободно формулирует и осуществляет свои творческие замыслы, используя различные художественно-выразительные средства, создавая авторский проект в соответствии со специализацией
Обладает умением внятно излагать собственное решение различными изобразительными средствами, подкрепляя необходимыми письменными или устными комментариями
ПКО-1.4: Способен находить новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценические особенности и основные средства театральной выразительности (цвет и свет)
Владеет достаточным количеством изобразительных техник и технологий
ПКО-1.5: Понимает специфику творческой работы, связанной с созданием художественного авторского проекта оформления спектакля в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля
Обладает необходимыми навыками для работы в творческом коллективе
ПКО-1.6: Придерживается норм этики делового общения
Воспитан и убедителен в общении
ПКО-1.7: Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд
Умеет пользоваться библиотечным, музейным фондом, сетью "интернет", и другими источниками информации
ПКО-2: Способен к преподаванию своей специальности и смежных с ней вспомогательных дисциплин в профильных образовательных организациях
ПКО-2.1: Применяет основы психологии и педагогики художественного творчества при подготовке и проведении учебных занятий
Обладает достаточной компетентностью в вопросах психологии художественного творчества, и умеет применять свои знания в педагогической практике
ПКО-2.2: Способен преподавать дисциплины в соответствии со специализацией
Обладает необходимой квалификацией для педагогической практики в области сценографии, театрального костюма

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	- значимость своей будущей специальности, важности ответственного отношения к своей трудовой деятельности
3.1.2	- основы композиции, сценическую композицию, композицию театральной куклы, композицию сценического костюма (в соответствии с выбранной специализацией) и смежные дисциплины в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- находить новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценическое пространство
3.2.2	- свободно осуществляет свои замыслы, изображая любые пространственные формы - отдельные предметы, архитектуру, пейзаж, человеческую фигуру, как с натуры, так и используя зрительную память и воображение
3.2.3	- использовать цвет и свет как важнейшие средства театральной выразительности
3.2.4	- преподавать основы композиции, сценическую композицию, композицию театральной куклы, композицию сценического костюма (в соответствии с выбранной специализацией) и смежные дисциплины в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
3.3.2	- к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
3.3.3	- к созданию авторского художественного проекта сценического оформления спектакля (концерта, представления)

3.3.4	- к созданию авторского художественного проекта сценического оформления драматического, музыкального спектакля (концерта, представления), включая эскизы декораций, чертежи фронтальных проекций и планов, габаритные чертежи, рабочие макеты, эскизы бутафории, мебели и реквизита, эскизы костюмов и особо сложного грима, с учетом договорных сроков и затрат
3.3.5	- самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Контрасты в композиции		
1.1	Вводная лекция /Конс/	1	**3,75**
1.2	Вводное занятие /Пр/	1	**2**
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	1	**6,25**
1.4	Конрасты, величин, тональные, цветовые, смысловые и т. д. Студент должен выполнить 10 – 15 клаузур, используя основные пластические контрасты. Одна – две клаузуры выполняются в обьеме (в виде бумажного макета). /Пр/	1	**58**
1.5	Самостоятельная работа /Ср/	1	**70**
1.6	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	1	**4**
	Раздел 2. Ритмы в композиции		
2.1	Вводная лекция /Конс/	2	**3,25**
2.2	Вводное занятие /Пр/	2	**2**
2.3	Самостоятельная работа /Ср/	2	**4,75**
2.4	Изучение конкретных стилей в искусстве, с разными ритмическими построениями, от искусства древнего Египта до европейского классицизма. Студент должен выполнить 5 - 10 клаузур, используя основные ритмические построения. Одна – две клаузуры выполняются в обьеме (в виде бумажного макета). /Пр/	2	**50**
2.5	Самостоятельная работа /Ср/	2	**44**
2.6	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	2	**4**
	Раздел 3. Цвет и тон в композиции		
3.1	Вводная лекция /Конс/	3	**3,75**
3.2	Вводное занятие /Пр/	3	**3**
3.3	Самостоятельная работа /Ср/	3	**5,25**
3.4	Изучение законов тонального и цветового решения плоскости в разных стилевых решениях. Студент должен выполнить 3 - 5 клаузур, используя основные принципы тонального и цветового решения пространства. /Пр/	3	**42**
3.5	Самостоятельная работа /Ср/	3	**50**
3.6	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	3	**4**
	Раздел 4. Понятие композиционного центра		
4.1	Вводная лекция /Конс/	4	**3,25**
4.2	Вводное занятие /Пр/	4	**3**
4.3	Самостоятельная работа /Ср/	4	**3,75**
4.4	Геометрический и композиционный центры, средства выделения композиционного центра, плановость в композиции. Студент должен выполнить 3 - 5 клаузур, используя основные принципы выделения композиционного центра. /Пр/	4	**36**

4.5	Самостоятельная работа /Ср/	4	**58**
4.6	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	4	**4**
	Раздел 5. Динамика и статика в изображении, движение		
5.1	Вводная лекция /Конс/	5	**3,75**
5.2	Вводное занятие /Пр/	5	**2**
5.3	Самостоятельная работа /Ср/	5	**6,25**
5.4	Создание композиции со статическими и динамическими схемами. Студент должен выполнить 6 - 8 клаузур, используя основные принципы создания динамического эффекта, и состояния статики. /Пр/	5	**58**
5.5	Самостоятельная работа /Ср/	5	**70**
5.6	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	5	**4**
	Раздел 6. Симметрия и асимметрия в композиции		
6.1	Вводная лекция /Конс/	6	**3,25**
6.2	Вводное занятие /Пр/	6	**3**
6.3	Самостоятельная работа /Ср/	6	**3,75**
6.4	Изучение конкретных стилей в искусстве, с различными построениями, использующими или активно нарушающими законы симметрии. Студент должен выполнить 6 - 8 клаузур, используя основные принципы симметрии и ассиметрии. /Пр/	6	**36**
6.5	Самостоятельная работа /Ср/	6	**58**
6.6	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	6	**4**
	Раздел 7. Понятие фронтальной, объёмной, и глубинно-пространственной композиции		
7.1	Вводная лекция /Конс/	7	**3,75**
7.2	Вводное занятие /Пр/	7	**5**
7.3	Самостоятельная работа /Ср/	7	**3,25**
7.4	Применение знаний композиционных законов в сценографической практике. Студент должен выполнить 3 - 4 обьемно-пространственные клаузуры в подмакетнике, демонстрируя основные принципы композиции для создания художественного образа. /Пр/	7	**40**
7.5	Самостоятельная работа /Ср/	7	**88**
	Раздел 8. Создание информационной и рекламной продукции для театра.		
8.1	Вводная лекция /Конс/	8	**3,25**
8.2	Вводное занятие /Пр/	8	**2**
8.3	Самостоятельная работа /Ср/	8	**8,75**
8.4	Практическая деятельность в графическом дизайне. Студент должен создать плакат и программу спектакля, над которым он работает в рамках курса сценографической композиции. /Пр/	8	**50**
8.5	Самостоятельная работа /Ср/	8	**40**
8.6	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	8	**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

Результаты работы студента оцениваются на экзамене-обходе. Студенты представляют клаузуры, выполненные в ходе учебного семестра.
Контрольная работа – это выполнение самостоятельной работы на заданную педагогом тему.

См. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Голубева, О. Л. Основы композиции / О. Л. Голубева. — М., 2004. — 150 с.
2. Фаворский, В. А. Литературно-теоретическое наследие / В. А. Фаворский. — М., 1988.
3. Френкель, М. Г. Пластика сценического пространства / М. Г. Френкель. — К., 1987. — 200 с.

Дополнительная литература:

1. Березкин, В. И. Искусство сценографии мирового театра. От истоков до середины XX в. / В. И. Березкин. — М., 1997. — 130 с.
2. Березкин, В. И. Художник в театре Чехова / В. И. Березкин. — М., 1987. — 80 с.
3. Гасснер, Дж. Форма и идея в современном театре / Дж. Гасснер. — М., 1959. — 120 с.
4. Гвоздев, А. Возникновение сцены и театрального здания нового времени. Очерки по истории европейского театра / А. Гвоздев. — Пг., 1923. — 100 с.
5. Гвоздев, А. Иосиф Фуртенбах и оформление спектакля на рубеже XVI-XVII вв. / А. Гвоздев. — Л., 1929. — 90 с.
6. Даниэль, С. М. Искусство видеть / С. М. Даниэль. — Л., 1990. — 120 с.
7. Козлинский, В. Художник и театр / В. Козлинский, Э. Фрезе. — М., 1975. — 90 с.
8. Лукомский, Г. Античные театры и традиции в истории эволюции театрального здания / Г. Лукомский. — СПб, 1913. — 80 с.
9. Михайлова, А. А. Образ спектакля / А. А. Михайлова. — М., 1978. — 120 с.
10. Сосунов, Н. Н. От макета к декорации / Н. Н. Сосунов. — М., 1964. — 110 с.
11. Финкельштейн, Е. Театральная техника XVI-XVII вв. О театре / Е. Финкельштейн. — П., 1927. — 110 с.
12. Флексиг, Э. Театральная декорация в Италии XVI в. / Э. Флексиг. — Л., 1941. — 110 с.
13. Чернова, А. Все краски мира, кроме желтой. Опыт пластической характеристики персонажа у Шекспира / А. Чернова. — М., 1987. — 230 с.

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

1. Государственный Эрмитаж. [Электронный ресурс]. URL: http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/?lng=ru (дата обращения: 09.03.2022).
2. Книги и учебники по сценографии. [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/topic-79875998_31034435 (дата обращения: 09.03.2022).
3. Московскиий журнал. Мастера сценографии. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mosjour.ru/index.php?id=521 (дата обращения: 09.03.2022).
4. Русский музей. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rusmuseum.ru/ (дата обращения: 09.03.2022).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория	Аудитория для проведения учебных занятий: стеллажи – 2 шт, столы ученические 6 шт., стол для преподавателя – 1 шт., стулья ученические – 6 шт.,, кресло для преподавателя – 1 шт., Подиум квадратный – 2 шт., Мольберт – 6 шт., Ширма, трехсекционная – 12 шт., Оборудование и технические средства обучение: Интерактивный комплекс – 1 шт.
Зал для самостоятельной работы (коворкинг), многофункциональный зал	Рабочие места, оборудованные мебелью: столы, стулья и компьютеры с выходом в Интернет

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

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:
- В связи с практическим характером курса «Общая композиция» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки по заданиям, полученным в ходе аудиторных занятий.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Общая композиция» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников: литература, наглядные и визуальные материалы, работа над формой.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является регулярное посещение музеев и работа с материалами в библиотеках.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ С ОБХОДАМИ
Рисунок

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **24 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	864	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 1,2,3,4,5,6,7,8
		контрольная работа 2,4,6,8
аудиторные занятия	476	
самостоятельная	328	
часов на контроль	32	

Программу составил(и):

Ст.преп. Щаблыкин Антон Дмитриевич

Рабочая программа дисциплины

Рисунок

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03 Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 12.02.2026 протокол №1/8

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театра, кино и телевидения

Срок действия программы: 2026-2031 уч.гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель дисциплины – формирование пространственного, объёмного, композиционного и графического мышлений; понимания смысла искусства, выявлению приоритетов в нём, воспитанию чувства вкуса и меры, приобретению практических графических навыков.
2	Задачи дисциплины:
	- исследование формы трёхмерных объёмов, их структуры и пластики, характера пересечений в пространстве;
	- исследование особенностей пространства, организуемого сложными объёмами и их системами;
	- формирование умения с помощью графических средств излагать результаты этих исследований в двухмерной плоскости листа;
	- приобретение знаний о перспективе, пропорциях и архитектонике;
	- приобретение знаний о геометрических и биологических формах;
	- приобретение знаний о графических средствах и применение их на практике;
	- формирование умения композиционно организовать пространство плоскости листа;
	- формирование умения посредством графического изображения формы передать эмоцию и чувство;
	- ознакомление с традиционными и современными рисовальными техниками.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Освоение дисциплины «Рисунок» опирается на материал дисциплины «Живопись». Дисциплина является одной из опорных для последующего освоения такой дисциплины рабочего учебного плана, как «Сценографическая композиция».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Живопись
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Работа с режиссером
2	Технология художественно-светового оформления спектакля
3	Художественно-творческая работа
4	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
5	Преддипломная практика
6	Грим и постиж
7	Сценографическая композиция

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-1.1: Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления
УК-1.2: Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта
УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-2.1: Участвует в разработке концепции проекта
УК-2.2: Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы
УК-2.3: Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта
ОПК-1: Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода
ОПК-1.1: Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусства

ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода
ОПК-2: Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства
ОПК-2.1: Разрабатывает концепцию создания сценического или литературного произведения (творческого проекта)
ОПК-2.2: Участвует в создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта)
ОПК-2.3: Руководит созданием сценического или литературного произведения (творческого проекта)
ОПК-4: Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области искусства, формулировать на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения
ОПК-4.1: Планирует образовательный процесс
ОПК-4.2: Разрабатывает методические материалы
ОПК-4.3: Анализирует различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулирует на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения
ПК-1: Готов к созданию авторского художественного проекта сценического оформления спектакля (концерта, представления)
ПК-1.1: Учитывает все составляющие проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, программы)
ПК-1.2: Использует новейшие достижения в области театрально- постановочной техники, технологии и новых материалов, для изготовления компонентов сценического оформления
ПК-1.3: Учитывает особенности различных выразительных средств при их применении в постановочной работе
ПК-1.4: Свободно осуществляет свои замыслы, изображая любые пространственные формы – отдельные предметы, архитектуру, пейзаж, человеческую фигуру, как с натуры, так и используя зрительную память и воображение
ПК-1.5: Использует цвет и свет как важнейшие средства театральной выразительности
ПК-1.6: Находит новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценическое пространство
ПК-1.7: Использует различные техники и технологии создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочих макетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов костюмов и особо сложного грима
ПКО-1: Готов к созданию авторского художественного проекта в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля
ПКО-1.1: Планирует этапы создания авторского художественного проекта спектакля (представления, концерта) и его компонентов в соответствии со специализацией
ПКО-1.2: Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и методах, используемых при создании авторского художественного проекта в соответствии со специализацией
ПКО-1.3: Свободно формулирует и осуществляет свои творческие замыслы, используя различные художественно-выразительные средства, создавая авторский проект в соответствии со специализацией
ПКО-1.4: Способен находить новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценические особенности и основные средства театральной выразительности (цвет и свет)
ПКО-1.5: Понимает специфику творческой работы, связанной с созданием художественного авторского проекта оформления спектакля в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля
ПКО-1.6: Придерживается норм этики делового общения
ПКО-1.7: Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд
ПКО-2: Способен к преподаванию своей специальности и смежных с ней вспомогательных дисциплин в профильных образовательных организациях
ПКО-2.1: Применяет основы психологии и педагогики художественного творчества при подготовке и проведении учебных занятий
ПКО-2.2: Способен преподавать дисциплины в соответствии со специализацией

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	- основы композиции, сценическую композицию, композицию театральной куклы, композицию сценического костюма (в соответствии с выбранной специализацией) и смежные дисциплины в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
3.1.2	- особенности цвета и света, как важнейшие средства театральной выразительности
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- использовать цвет и свет как важнейшие средства театральной выразительности
3.2.2	- преподавать основы композиции, сценическую композицию, композицию театральной куклы, композицию сценического костюма (в соответствии с выбранной специализацией) и смежные дисциплины в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

3.2.3	- свободно осуществляет свои замыслы, изображая любые пространственные формы - отдельные предметы, архитектуру, пейзаж, человеческую фигуру, как с натуры, так и используя зрительную память и воображение
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- к созданию авторского художественного проекта сценического оформления спектакля (концерта, представления)
3.3.2	- к созданию авторского художественного проекта сценического оформления драматического, музыкального спектакля (концерта, представления), включая эскизы декораций, чертежи фронтальных проекций и планов, габаритные чертежи, рабочие макеты, эскизы бутафории, мебели и реквизита, эскизы костюмов и особо сложного грима, с учетом договорных сроков и затрат
3.3.3	- иметь навыки и способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Натюрморт. Пропорции предмета. Тон, масштаб, конструкция, пространство, образ		
1.1	Вводная лекция /Конс/	1	**3,75**
1.2	Вводное занятие /Пр/	1	**3**
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	1	**1,25**
1.4	Рисунок задрапированного предмета (стул с драпировкой, скульптура и т. д.) /Пр/	1	**18**
1.5	Самостоятельная работа /Ср/	1	**6**
1.6	Кратковременные рисунки драпировок разными материалами (6 — 8 рисунков). /Пр/	1	**18**
1.7	Самостоятельная работа /Ср/	1	**6**
1.8	Натюрморт из трех и более простых геометрических тел, с одной сложной архитектурной деталью (розетка, капитель и т. п.). Отмывка. /Пр/	1	**18**
1.9	Самостоятельная работа /Ср/	1	**6**
1.10	Рисунок конкретной драпировки (смятая постель, сброшенная одежда, пиджак на стуле и т. п.) Постановка не ставится, рисунок по представлению, количество часов на исполнение не определяется. /Пр/	1	**18**
1.11	Самостоятельная работа /Ср/	1	**6**
1.12	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	1	**4**
1.13	Вводная лекция /Конс/	2	**3,25**
1.14	Самостоятельная работа /Ср/	2	**0,75**
1.15	Наброски обнаженной модели. /Пр/	2	**8**
1.16	Самостоятельная работа /Ср/	2	**3**
1.17	Натюрморт по представлению множества одинаковых предметов. Рисующему предлагается один предмет, а изобразить он должен «кучу», (или другую композиционную ситуацию) из неисчислимого множества этих предметов. /Пр/	2	**12**
1.18	Самостоятельная работа /Ср/	2	**3**
1.19	Натюрморт с глубоким пространством (3-5 метров). /Пр/	2	**16**
1.20	Самостоятельная работа /Ср/	2	**3**
1.21	Натюрморт с короткой дистанцией (0.5-1 метр) до постановки. /Пр/	2	**16**
1.22	Самостоятельная работа /Ср/	2	**3**
1.23	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	2	**4**
	Раздел 2. Портрет. Тон, характер, узнаваемость конкретной модели		
2.1	Вводная лекция /Конс/	3	**3,75**
2.2	Вводное занятие /Пр/	3	**2**
2.3	Самостоятельная работа /Ср/	3	**0,25**

2.4	Небольшие натюрморты - 6-8 рисунков разными материалами (1-2 сеанса на рисунок). /Пр/	3	**24**
2.5	Самостоятельная работа /Ср/	3	**2**
2.6	Гипсовая голова (Давид, …) в сложном ракурсе, возможно, перевёрнута на 180 градусов. Объяснить смысл подобного разворота необходимостью рисовать форму, а не её название (функцию) /Пр/	3	**16**
2.7	Кратковременные рисунки живой головы с плечевым поясом (3 поворота) /Пр/	3	**18**
2.8	Самостоятельная работа /Ср/	3	**2**
2.9	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	3	**4**
2.10	Вводная лекция /Конс/	4	**3,25**
2.11	Самостоятельная работа /Ср/	4	**0,75**
2.12	Наброски обнаженной модели. /Пр/	4	**8**
2.13	Самостоятельная работа /Ср/	4	**3**
2.14	Портреты – короткие рисунки, обязательно разными материалами (10-12 шт.). /Пр/	4	**24**
2.15	Самостоятельная работа /Ср/	4	**3**
2.16	Портрет (искусственный свет). /Пр/	4	**10**
2.17	Самостоятельная работа /Ср/	4	**3**
2.18	Гипсовая фигура в сложном пространственном контексте (в интерьере, выгородке интерьера и т.п.). /Пр/	4	**10**
2.19	Самостоятельная работа /Ср/	4	**3**
2.20	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	4	**4**
	Раздел 3. Фигура. Обнаженная модель. Одетая фигура. Тон, характер, узнаваемость конкретной модели. Ракурс. Движение		
3.1	Вводная лекция /Конс/	5	**3,75**
3.2	Вводное занятие /Пр/	5	**2**
3.3	Самостоятельная работа /Ср/	5	**4,25**
3.4	Кратковременные рисунки обнажённой модели (10 рис) в течение семестра усложняется постановка модели (движением, ракурсом и т.д.), меняется материал (уголь, карандаш, кисть и т.д.). /Пр/	5	**18**
3.5	Самостоятельная работа /Ср/	5	**24**
3.6	Обнажённая модель в сложном ракурсе. /Пр/	5	**24**
3.7	Самостоятельная работа /Ср/	5	**24**
3.8	Наброски обнаженной и одетой модели. /Пр/	5	**16**
3.9	Самостоятельная работа /Ср/	5	**24**
3.10	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	5	**4**
3.11	Вводная лекция /Конс/	6	**3,25**
3.12	Самостоятельная работа /Ср/	6	**0,75**
3.13	Рисунки (по представлению) людей, выполняющих конкретное физическое действие – езда на велосипеде, перенос большой тяжести, срывание плода с дерева, лазание по лестнице, шнурование ботинок и т.д. /Пр/	6	**10**
3.14	Самостоятельная работа /Ср/	6	**18**
3.15	Кратковременные рисунки одетой модели (10 рисунков). В процессе работы усложняется постановка модели, меняется костюм и используемые материалы. /Пр/	6	**18**
3.16	Самостоятельная работа /Ср/	6	**24**

3.17	Одетая фигура в интерьере. /Пр/	6	**14**
3.18	Самостоятельная работа /Ср/	6	**24**
3.19	Наброски одетой модели. /Пр/	6	**10**
3.20	Самостоятельная работа /Ср/	6	**18**
3.21	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	6	**4**
	Раздел 4. Пространство. Фигура. Обнаженная модель. Одетая фигура. Двойные постановки. Образ. Рисование по представлению		
4.1	Вводная лекция /Конс/	7	**3,75**
4.2	Самостоятельная работа /Ср/	7	**0,25**
4.3	Двойной портрет. /Пр/	7	**24**
4.4	Самостоятельная работа /Ср/	7	**18**
4.5	Обнаженная модель (двойная постановка), 2-3 рисунка, постановки усложнять ракурсом. /Пр/	7	**24**
4.6	Самостоятельная работа /Ср/	7	**18**
4.7	Наброски одетой и обнаженной фигуры. /Пр/	7	**12**
4.8	Самостоятельная работа /Ср/	7	**4**
4.9	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	7	**4**
4.10	Портрет с увеличением масштаба (монументальный портрет-пейзаж). Выразительный с внятной социально-психологической характеристикой. /Пр/	8	**12**
4.11	/Конс/	8	**3,25**
4.12	Самостоятельная работа /Ср/	8	**12**
4.13	Портрет миниатюра. Выразительный с внятной социально-психологической характеристикой в рамках жанра. /Пр/	8	**12**
4.14	Самостоятельная работа /Ср/	8	**14**
4.15	Двойная постановка в сложной пространственной ситуации (одетая модель, или одетая и обнаженная модель). /Пр/	8	**16**
4.16	Самостоятельная работа /Ср/	8	**14**
4.17	Биоморфная композиция (рисунок по представлению). Возможна серия коротких рисунков. /Пр/	8	**10**
4.18	Самостоятельная работа /Ср/	8	**11,75**
4.19	Обнаженная фигура. Двойная постановка. Графическая серия. Пять-семь работ. Работа по воображению и с натуры. /Пр/	8	**15**
4.20	Самостоятельная работа /Ср/	8	**20**
4.21	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	8	**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

Основной формой проведения экзамена является итоговая выставка (обход) по результатам семестра. Обход является общим для дисциплин «Сценографическая композиция», «Рисунок» и «Живопись». Также рекомендуется проводить промежуточные обходы в середине семестра, для самостоятельного сравнения результатов работы.
см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:
Николай Петрович Крымов. Художник и педагог. Статьи, воспоминания. — М.: Изобразительное искусство, 1989.- 170 С.
Фаворский, В. А. Литературно-теоретическое наследие. — М.: Советский художник. 1988.-90 С.
Фейнберг, Л. Е., Гренберг, Ю.И. Секреты живописи старых мастеров. — М.: Изобразительное искусство, 1989.- 150 С.

Дополнительная литература:
1. Чага, Л. В. Книга о Митрохине. Статьи, письма, воспоминания. — М.: Художник РСФСР, 1986- 120 С.
2. Алпатов, М. В. Всеобщая история искусств. — М.—Л., 1948-55. -120 С.
3. Раушенбах, Б. В. Пространственные построения в живописи. — М.: Наука, 1980.- 110 С.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
1. Официальный сайт Государственного Эрмитажа. [Электронный ресурс]. URL: http://www.hermitagemuseum.org/ (дата обращения: 28.09.2022).
2. Официальный сайт Государственного Русского музея. [Электронный ресурс]. URL: http://rusmuseum.ru/home/ (дата обращения: 28.09.2022).
3. Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства http://academy.tart.spb.ru/ (дата обращения: 28.09.2022).
4. Гугл Арт проект [Электронный ресурс]. URL: https://www.google.com/culturalinstitute/collections?projectId=art-project (дата обращения: 28.09.2022).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория	Аудитория для проведения учебных занятий: стеллажи – 2 шт, столы ученические 6 шт., стол для преподавателя – 1 шт., стулья ученические – 12 шт.,, кресло для преподавателя – 1 шт., Подиум квадратный – 2 шт., Мольберт – 12 шт., Ширма, трехсекционная – 12 шт., Оборудование и технические средства обучение: Интерактивный комплекс – 1 шт.
Зал для самостоятельной работы (коворкинг), многофункциональный зал	Рабочие места, оборудованные мебелью: столы, стулья и компьютеры с выходом в Интернет

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 зарисовки, наброски предметов быта, кратковременные рисунки человеческой фигуры.
- Сбор, систематизация и хранение собранного графического материала с целью дальнейшего использования в работе над учебными и самостоятельными творческими проектами.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Рисунок» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников произведений изобразительного искусства. Регулярное посещение художественных и исторических музеев, выставок, работа в библиотеке. Работа с профильными интернет ресурсами. Расширение кругозора в области изобразительного искусства.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

ДИСЦИПЛИНЫ С ОБХОДАМИ
Живопись

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **23 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	828	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 1,2,3,4,5,6,7,8
		контрольная работа 3,5,8
аудиторные занятия	491	
самостоятельная	277	
часов на контроль	32	

Программу составил(и):

Ст.преп. Щаблыкин Антон Дмитриевич

Рабочая программа дисциплины

Живопись

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03 Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 12.02.2026 протокол №1/8

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театра, кино и телевидения

Срок действия программы: 2026-2031 уч.гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель дисциплины – формирование пространственного, композиционного и цветового мышления; понимания смысла искусства; выявление приоритетов в искусстве; воспитание вкуса; приобретение практических навыков.
2	Задачи дисциплины:
	- приобретение знаний о перспективе, пропорциях и объёмах;
	- приобретение знаний о геометрических и биологических формах;
	- приобретение знаний о цвете и тоне и применение их на практике;
	- формирование умения композиционно организовать пространство картинной плоскости;
	- формирование умения посредством формы и цвета передать эмоцию и чувство;
	- ознакомление с традиционными и современными живописными техниками.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.О
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Технология художественно-светового оформления спектакля
2	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
3	Преддипломная практика
4	Художественно-творческая работа

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-1.1: Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления
УК-1.2: Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта
УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-2.1: Участвует в разработке концепции проекта
УК-2.2: Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы
УК-2.3: Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта
ОПК-1: Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода
ОПК-1.1: Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусства
ОПК-1.2: Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода
ОПК-2: Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства
ОПК-2.1: Разрабатывает концепцию создания сценического или литературного произведения (творческого проекта)
ОПК-2.2: Участвует в создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта)
ОПК-2.3: Руководит созданием сценического или литературного произведения (творческого проекта)
ОПК-4: Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области искусства, формулировать на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения
ОПК-4.1: Планирует образовательный процесс
ОПК-4.2: Разрабатывает методические материалы
ОПК-4.3: Анализирует различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулирует на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения
ПК-1: Готов к созданию авторского художественного проекта сценического оформления спектакля (концерта, представления)
ПК-1.1: Учитывает все составляющие проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, программы)
ПК-1.2: Использует новейшие достижения в области театрально- постановочной техники, технологии и новых материалов, для изготовления компонентов сценического оформления
ПК-1.3: Учитывает особенности различных выразительных средств при их применении в постановочной работе

ПК-1.4: Свободно осуществляет свои замыслы, изображая любые пространственные формы – отдельные предметы, архитектуру, пейзаж, человеческую фигуру, как с натуры, так и используя зрительную память и воображение
ПК-1.5: Использует цвет и свет как важнейшие средства театральной выразительности
ПК-1.6: Находит новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценическое пространство
ПК-1.7: Использует различные техники и технологии создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочих макетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов костюмов и особо сложного грима
ПКО-1: Готов к созданию авторского художественного проекта в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля
ПКО-1.1: Планирует этапы создания авторского художественного проекта спектакля (представления, концерта) и его компонентов в соответствии со специализацией
ПКО-1.2: Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и методах, используемых при создании авторского художественного проекта в соответствии со специализацией
ПКО-1.3: Свободно формулирует и осуществляет свои творческие замыслы, используя различные художественно-выразительные средства, создавая авторский проект в соответствии со специализацией
ПКО-1.4: Способен находить новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценические особенности и основные средства театральной выразительности (цвет и свет)
ПКО-1.5: Понимает специфику творческой работы, связанной с созданием художественного авторского проекта оформления спектакля в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля
ПКО-1.6: Придерживается норм этики делового общения
ПКО-1.7: Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд
ПКО-2: Способен к преподаванию своей специальности и смежных с ней вспомогательных дисциплин в профильных образовательных организациях
ПКО-2.1: Применяет основы психологии и педагогики художественного творчества при подготовке и проведении учебных занятий
ПКО-2.2: Способен преподавать дисциплины в соответствии со специализацией

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	- навыки абстрактного мышления, анализа, синтеза
3.1.2	- основы композиции, сценическую композицию, композицию театральной куклы, композицию сценического костюма (в соответствии с выбранной специализацией) и смежные дисциплины в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- свободно осуществляет свои замыслы, изображая любые пространственные формы - отдельные предметы, архитектуру, пейзаж, человеческую фигуру, как с натуры, так и используя зрительную память и воображение
3.2.2	- использовать цвет и свет как важнейшие средства театральной выразительности
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
3.3.2	- преподавать основы композиции, сценическую композицию, композицию театральной куклы, композицию сценического костюма (в соответствии с выбранной специализацией) и смежные дисциплины в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
3.3.3	- к созданию авторского художественного проекта сценического оформления спектакля (концерта, представления)
3.3.4	- к созданию авторского художественного проекта сценического оформления драматического, музыкального спектакля (концерта, представления), включая эскизы декораций, чертежи фронтальных проекций и планов, габаритные чертежи, рабочие макеты, эскизы бутафории, мебели и реквизита, эскизы костюмов и особо сложного грима, с учетом договорных сроков и затрат.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Натюрморт. Значение тона, цвета, масштаба и пространства в живописи		
1.1	Вводная лекция /Конс/	1	**3,75**
1.2	Натюрморт из простых по форме предметов (балбетки, бутылки, геометрические тела и т. п.), окрашенных монохромно. Белые предметы в тени, черные на свету. /Пр/	1	**18**
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	1	**3**

1.4	Натюрморт - «упражнение» на разные световые состояния. В основе натюрморта — ширма с двумя створками, каждая створка окрашена локальными цветными полосами. Состояния: а) естественный дневной свет; б) естественный свет с искусственной подсветкой; в) искусственная подсветка; г) цветной искусственный свет. Все позиции выполняются на одном холсте. /Пр/	1	**20**
1.5	Самостоятельная работа /Ср/	1	**5**
1.6	Натюрморт из трех — пяти локально окрашенных предметов, с ясным делением на два плана: один в тени, другой освещен. /Пр/	1	**18**
1.7	Самостоятельная работа /Ср/	1	**5**
1.8	Натюрморт из одной-двух цветных драпировок, сложных по форме (с обилием складок), освещенных локальным источником света. /Пр/	1	**19**
1.9	Самостоятельная работа /Ср/	1	**12,25**
1.10	Вводная лекция /Конс/	2	**3,25**
1.11	Натюрморт — обманка. Постановка на вертикальной плоскости. Студент должен стремиться к максимально иллюзорному изображению. /Пр/	2	**16**
1.12	Самостоятельная работа /Ср/	2	**3**
1.13	Натюрморт из 1-2 маленьких предметов, не более 5 — 10 см во всех измерениях. При этом холст берется размером, как минимум 100 см по меньшей стороне. Изображение должно быть с многократным увеличением. /Пр/	2	**12**
1.14	Самостоятельная работа /Ср/	2	**2**
1.15	Натюрморт из больших (Н-1,5м) предметов. Писать на маленьком холсте, не более 40 см по большей стороне. Изменение масштабов предметов. /Пр/	2	**12**
1.16	Самостоятельная работа /Ср/	2	**4**
1.17	Натюрморт на сложном фоне с изображением (ковёр, плакат, фотография и т.п.). /Пр/	2	**12**
1.18	Самостоятельная работа /Ср/	2	**3,75**
1.19	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	1	**4**
1.20	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	2	**4**
	Раздел 2. Портрет. Фигура человека. Значение тона, цвета, и пространства в живописи		
2.1	Вводная лекция /Конс/	3	**3,75**
2.2	Портрет с натюрмортом в интерьере, с использованием дополнительного «цветного» источника света. /Пр/	3	**16**
2.3	Самостоятельная работа /Ср/	3	**10**
2.4	Портрет на простом (однотонном) фоне. /Пр/	3	**14**
2.5	Самостоятельная работа /Ср/	3	**10**
2.6	Портрет с руками на сложном фоне (в интерьере). /Пр/	3	**16**
2.7	Самостоятельная работа /Ср/	3	**10**
2.8	Гипсовая фигура в сложном пространственном контексте (гризайль). /Пр/	3	**14**
2.9	Самостоятельная работа /Ср/	3	**10,25**
2.10	Вводная лекция /Конс/	4	**3,25**
2.11	Обнажённая модель в сложной живописной среде /Пр/	4	**13**
2.12	Самостоятельная работа /Ср/	4	**3**
2.13	Обнажённая модель и гипсовая фигура /Пр/	4	**13**
2.14	Самостоятельная работа /Ср/	4	**3**
2.15	Обнажённая модель в сложной живописной среде, с использованием дополнительного «цветного» источника света. /Пр/	4	**13**
2.16	Самостоятельная работа /Ср/	4	**3**

2.17	Четыре этюда на одном холсте. Обнажённая модель в сложной живописной среде, с использованием дополнительного «цветного» источника света. Разные состояния. /Пр/	4	**13**
2.18	Самостоятельная работа /Ср/	4	**3,75**
2.19	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	3	**4**
2.20	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	4	**4**
	Раздел 3. Обнаженная модель. Одетая модель. Костюм. Значение тона, цвета, формы и пространства		
3.1	Вводная лекция /Конс/	5	**3,75**
3.2	Обнажённая модель в сложном пространственном контексте (через «пропущенный» первый план, с глубоким дальним планом, дополнительное освещение и т.д.). Возможно использование одной постановки для рисунка и живописи. /Пр/	5	**18**
3.3	Самостоятельная работа /Ср/	5	**10**
3.4	Фриз с обнажённой фигурой. /Пр/	5	**12**
3.5	Самостоятельная работа /Ср/	5	**10**
3.6	Одетая или задрапированная с большим количеством складок модель на простом фоне, задание выполняется с ограничением в количестве красок (до 4 цветов). /Пр/	5	**12**
3.7	Самостоятельная работа /Ср/	5	**10**
3.8	Одетая фигура в сложном историческом костюме на простом, гладком фоне /Пр/	5	**18**
3.9	Самостоятельная работа /Ср/	5	**10,25**
3.10	Вводная лекция /Конс/	6	**3,25**
3.11	Фриз с одетой фигурой. В предметной среде. /Пр/	6	**12**
3.12	Самостоятельная работа /Ср/	6	**12**
3.13	Одетая модель в сложном пространственном контексте (через «пропущенный» первый план, с глубоким дальним планом, дополнительное освещение /Пр/	6	**14**
3.14	Самостоятельная работа /Ср/	6	**12**
3.15	Одетая фигура в сложном историческом костюме. В сложной живописной среде. /Пр/	6	**14**
3.16	Самостоятельная работа /Ср/	6	**12**
3.17	Одетая модель с зеркалом /Пр/	6	**12**
3.18	Самостоятельная работа /Ср/	6	**12,75**
3.19	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	5	**4**
3.20	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	6	**4**
	Раздел 4. Двойные постановки. Портрет, фигура. Образное решение. Значение тона, цвета, формы и пространства		
4.1	Вводная лекция /Конс/	7	**3,75**
4.2	Двойной портрет /Пр/	7	**18**
4.3	Самостоятельная работа /Ср/	7	**5**
4.4	Двойная постановка (обнаженная модель) Постановка с двойным светом. Одна модель освещена естественным светом, другая цветным искусственным. /Пр/	7	**24**
4.5	Самостоятельная работа /Ср/	7	**5**
4.6	Портрет со значительным уменьшением масштаба. Миниатюра. Выразительный портрет с внятной социально-психологической характеристикой. /Пр/	7	**18**
4.7	Самостоятельная работа /Ср/	7	**5**
4.8	Тантамареска. Одетая фигура в натуральную величину — изображение конкретного персонажа. Работа по представлению. /Пр/	7	**15**

4.9	Самостоятельная работа /Ср/	7	**10,25**
4.10	Вводная лекция /Конс/	8	**3,25**
4.11	«Портрет» механизма — механического объекта (автомобиль, трактор, кофемолка, мясорубка, самолет и т. п.). Работа по представлению. /Пр/	8	**15**
4.12	Самостоятельная работа /Ср/	8	**10**
4.13	Двойная постановка (обнаженная модель). /Пр/	8	**15**
4.14	Самостоятельная работы /Ср/	8	**20**
4.15	Двойной портрет (фигура в конкретном жесте). Работа по представлению. /Пр/	8	**20**
4.16	Самостоятельная работа /Ср/	8	**20**
4.17	Автопортрет. Одетая фигура в натуральную величину /Пр/	8	**15**
4.18	Самостоятельная работа /Ср/	8	**21,75**
4.19	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	7	**4**
4.20	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	8	**4**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

не предусмотрены

5.2. Темы письменных работ

Контрольная работа №1 (3 семестр):
Контрольная работа №2 (3 семестр):
Контрольная работа №3 (5 семестр):
Контрольная работа №4 (5 семестр):
Контрольная работа №5 (8 семестр):
Контрольная работа №6 (8 семестр):

5.3. Фонд оценочных средств

Основной формой проведения экзамена является итоговая выставка (обход) по результатам семестра. Обход является общим для дисциплин «Сценографическая композиция», «Рисунок» и «Живопись». Также рекомендуется проводить промежуточные обходы в середине семестра, для самостоятельного сравнения результатов работы.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Николай Петрович Крымов. Художник и педагог. Статьи, воспоминания. — М.: Изобразительное искусство, 1989.
2. Фаворский, В. А. Литературно-теоретическое наследие. — М.: Советский художник. 1988.
3. Фейнберг, Л. Е., Гренберг, Ю. И. Секреты живописи старых мастеров. — М.: Изобразительное искусство, 1989.

Дополнительная литература:

1. Алпатов, М. В. Всеобщая история искусств. — М.—Л., 1948-55.
2. Раушенбах, Б. В. Пространственные построения в живописи. — М.: Наука, 1980.
3. Чага, Л. В. Книга о Митрохине. Статьи, письма, воспоминания. — М.: Художник РСФСР, 1986

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория	Аудитория для проведения учебных занятий: стеллажи – 2 шт, столы ученические 6 шт., стол для преподавателя – 1 шт., стулья ученические – 12 шт.,, кресло для преподавателя – 1 шт., Подиум квадратный – 2 шт., Мольберт – 12 шт., Ширма, трехсекционная – 12 шт., Оборудование и технические средства обучение: Интерактивный комплекс – 1 шт.
Зал для самостоятельной работы (коворкинг), многофункциональный зал	Рабочие места, оборудованные мебелью: столы, стулья и компьютеры с выходом в Интернет

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Для успешного и полного освоения дисциплины «Живопись» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников произведений изобразительного искусства. Регулярное посещение художественных и исторических музеев, выставок, работа в библиотеке. Работа с профильными интернет ресурсами. Расширение кругозора в области изобразительного искусства.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

Социология

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин**
Учебный план 2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

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

Программу составил(и):

кандидат философских наук, Доцент Свешникова Ирина Геннадьевна

кандидат философских наук, Доцент Некрасова Елена Сергеевна

Рабочая программа дисциплины

Социология

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03 Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 12.02.2026 протокол №1/8

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Срок действия программы: 2026-2031уч.гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Ознакомить студентов с основными этапами развития социологии как науки и важнейшими понятиями жизни общества как объекта изучения социологии.
2	Задачи: сформировать у студентов представление об эволюции социологического знания, очертить горизонт современной социологии, ориентироваться в основных социологических феноменах и пользоваться ими; сформировать у студентов умение адоптироваться в современном социальном пространстве, анализировать разнородную информацию, имеющую как академический так и эмпирический характер и использовать ее в процессе обучения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Освоение дисциплины «Социология» опирается на материал дисциплины «История».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История (история России, всеобщая история)
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-1.1: Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления
УК-1.2: Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта
УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	- этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде;
3.1.2	- условия формирования личности, ее свободы, ответственности за сохранение жизни, природы, культуры, формы и типы культур, основные культурно-исторические;
3.1.3	- центры и регионы мира, знать историю культуры России, ее место в системе мировой культуры и цивилизации;
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому;
3.2.2	- объяснить феномен культуры, ее роль в человеческой жизнедеятельности; роль искусства и науки в развитии цивилизации и связанные с ними современные социальные и этические проблемы;
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- культурой мышления;
3.3.2	- способностью логично строить свою письменную и устную речь;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. История западной социологии XIX – начала XX вв.		
1.1	СОЦИОЛОГИЯ КАК НАУКА /Лек/	7	**2**
1.2	ЗАРОЖДЕНИЕ СОЦИОЛОГИИ КАК НОВОГО ВИДА ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ /Лек/	7	**2**
1.3	ИНСТИТУАЛИЗАЦИЯ СОЦИОЛОГИИ /Лек/	7	**2**
1.4	КОНЦЕПЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ /Лек/	7	**2**
1.5	ФОРМАЛЬНО-РАЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СУЩЕСТВОВАНИЯ ОБЩЕСТВА /Лек/	7	**2**
1.6	АМЕРИКАНСКАЯ СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ /Лек/	7	**2**
1.7	ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СОЦИОЛОГИИ /Лек/	7	**2**
1.8	СОВРЕМЕННАЯ ЗАПАДНАЯ СОЦИОЛОГИЯ: ОСНОВНЫЕ ШКОЛЫ И НАПРАВЛЕНИЯ /Лек/	7	**2**
1.9	Самостоятельная работа /Ср/	7	**24**

	Раздел 2. Эмпирическая составляющая социологического знания		
2.1	СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ /Лек/	7	**2**
2.2	СОЦИАЛИЗАЦИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ. /Лек/	7	**2**
2.3	СОЦИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ. /Лек/	7	**2**
2.4	СОЦИОЛОГИЯ СЕМЬИ. /Лек/	7	**2**
2.5	СОЦИОЛОГИЯ РЕЛИГИИ. /Лек/	7	**2**
2.6	СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. /Лек/	7	**2**
2.7	СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. /Лек/	7	**2**
2.8	Самостоятельная работа /Ср/	7	**9**
2.9	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	7	**9**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:
1. Предмет и метод социологии.
2. Становление социологии как науки.
3. Причины возникновения социологии.
4. Закон трёх стадий О. Конта.
5. Институализация социологии как науки.
6. Социологическая концепция Э. Дюркгейма.
7. Теория конфликта Г. Зиммеля.
8. Типология социальности Ф. Тенниса.
9. Теория общества К. Маркса.
10. Концепция социального действия М. Вебера.
11. Структурный функционализм: Парсонс, Мертон, Сорокин.
12. Интерпретативная социология: Мид, Блумер, Томас.
13. Становление отечественной социологии: Ковалевский, Кареев, Михайловский.
14. Концепция глобализма: Гидденс, Бурдье, Штомпка.
15. Социологические исследования: этапы, метод, перспектива, воображение.
16. Основы социализации.
17. Понятие «личность».
18. Основные понятия социальной структуры.
19. Социология культуры: понятие, методы, составляющие.
20. Культура и миф.
21. Единство и разнообразие культур.
22. Социология семьи: структура, типы, формы брака, гендерные проблемы.
23. Социология религии: священное и профанное; типы, формы и функции религии.
24. Функционалистский подход к образованию.
25. Конфликтология об образовании.
26. Источники социальных изменений.
27. Мировая система и процессы глобализации.
28. Коллективное поведение; механизмы поведения толпы; причины социальных движений.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:
1. Акмалова А.А. Словарь-справочник по социологии. М., 2010.
2. Волков Ю. Г. Социология. М., 2010.
3. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология. М., 2010.
4. Немировский В.Г. Социология. М., 2010.
5. Соколов С.В. Социология. М., 2010.

Дополнительная литература:
1. Асп Э. Введение в социологию. СПб, 1990.
2. Большой толковый социологический словарь: в 2 т. М., 2001.
3. Блумер Г. Общество как символическая интеракция // Современная зарубежная социальная психология. М., 1984. С. 173-179.
4. Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.
5. Волков Ю. Г., Добреньков В. И., Нечипуренко, В. Н., Попов А. В. Социология. (Любое издание).
6. Гидденс Э. Новые правила социологического метода // Теоретическая социология: Антология: в 2 ч. М., 2002. Ч. 2. С. 281-318.
7. Гидденс Э. Социология. М., 2005.
8. Гидденс Э. Ускользающий мир: Как глобализация меняет нашу жизнь. М., 2004.

9. Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. М., 2005.
10. Голосенко И.А., Козловский В.В. История русской социологии XIX-XX вв. М., 1995.
11. Гофман А.Б. Семь лекций по истории социологии. М., 1997.
12. Давыдов Ю. Л., Роднянская И. Б. Социология контркультуры. М., 1980.
13. Дюркгейм Э. Социология: Предмет, метод, предназначение. М., 1995.
14. Западноевропейская социология XIX века: Тексты. М., 2000.
15. Зборовский Г.Е. История социологии: Классический и современные этапы: в 2 ч. М., 2004.
16. Зборовский Г.Е. Общая социология. М., 2004.
17. Ионин Л. Г. Социология культуры. М., 2000.
18. История теоретической социологии: в 4 т. М., 2002.
19. Кареев Н. И. Основы русской социологии. СПб, 1996.
20. Ковалевский М. Современные социологи. СПб, 1905.
21. Кравченко А. И. Словарь по социологии М., 1989.
22. Култыгин В.П. Классическая социология. М., 2000.
23. Левада Ю. А. Статьи по социологии. М., 1993.
24. Маркович Д. Общая социология. М., 1998.
25. Мендра А. Основы социологии. М., 1999.
26. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М., 2006.
27. Миненков Г. Я. Введение в историю российской социологии. Минск, 2000.
28. Минюшев Ф. И. Социология культуры. М., 2009.
29. Михайлова Л. И. Социология культуры. М., 1999.
30. Основы социологии: Курс лекций: в 2 ч. / Под ред. А. Г. Эфендиева. М., 1994.
31. Парсонс Т. О структуре социального действия. М., 2000.
32. Смелзер Н. Социология. М., 1998.
33. Сорокин П.А. Общедоступный учебник социологии. М., 1994.
34. Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.
35. Современная американская социология // Под ред. В.И. Добренькова. М., 1994.
36. Социология. М., 1990.
37. Социология: история и современность // Ответственный редактор Ю.Г. Волков. Ростов-на-Дону, 2007.
38. Социология как предмет специального научного исследования: Сб. ст. М., 1992.
39. Томпсон Д.Л., Пристли Д. Социология: Вводный курс. М., 1998.
40. Тощенко Ж.Т. Социология: Общий курс. М., 1998.
41. Фролов С.С. Социология. М., 2003.
42. Фромм Э. Бегство от свободы. М., 2009.
43. Шибутани Т. Социальная психология. Ростов-на-Дону, 2002..
44. Штомпка П. Социология социальных изменений. М., 1996.
43. Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии. М., 1969.
44. Элиаде М. Священное и мирское. М., 1994.
46. Энциклопедический социологический словарь / Общ. ред. академика Г. В. Осипова. М., 1995.
47. Ядов В. А. Социологическое исследование: Методология, программа, методы. М., 1995.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 01.08.2022).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория	Аудитория для проведения учебных занятий: стеллажи – 2 шт, столы ученические 6, стол для преподавателя – 1, стулья ученические – 6, кресло для преподавателя – 1 Оборудование и технические средства обучения: - 1 шт., телевизор - 1 штука. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой
Зал для самостоятельной работы (коворкинг), многофункциональный зал	Рабочие места, оборудованные мебелью: столы, стулья и компьютеры с выходом в Интернет

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

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

Для успешного и полного освоения дисциплины «Социология» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению работ классиков социологической науки.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

Эстетика

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин**
Учебный план 2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

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

Программу составил(и):

кандидат философских наук, Доцент Свешникова Ирина Геннадьевна

Рабочая программа дисциплины

Эстетика

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03 Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 12.02.2026 протокол №1/8

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Срок действия программы: 2026-2031 уч.гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	– дать студентам представление об эволюции эстетической мысли с глубокой древности до наших дней;
2	- дать студентам методологические основы понимания сущности искусства и художественного творчества;
3	- познакомить с категориальным аппаратом классической и современной эстетики;
4	- представить основные этапы развития эстетических учений;
5	- показать соотношение эстетики XX-XXI вв. с развитием кинематографа и других искусств.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Освоение дисциплины «Эстетика» опирается на материал дисциплин «История зарубежного театра», «История русского театра», «История зарубежного ИЗО», «история русского ИЗО», «История музыки», «История зарубежной литературы», «История русской литературы».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История зарубежного ИЗО
2	История зарубежного театра
3	История русского театра
4	История зарубежной литературы
5	История русской литературы
6	История русского ИЗО
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная практика
3	Композиция сценического костюма
4	Общая композиция
5	Сценографическая композиция

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-1.1: Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления
УК-1.2: Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта
УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	- предмет и задачи эстетики, этапы ее развития, основные эстетические понятия и категории, методы эстетического исследования, место эстетики в контексте культуры,наиболее репрезентативные концепции художественного творчества и течения в искусстве, включая современные;
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- характеризовать специфику и общность эстетики и искусствоведческих дисциплин;
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- навыками эстетического анализа произведений искусства, эстетической оценки явлений природы, а также различных аспектов и продуктов человеческой деятельности;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1.		
1.1	Предмет эстетики, ее место в системе философских наук /Лек/	7	**2**

1.2	Основные эстетические категории /Лек/	7	**2**
1.3	Эстетика Античности /Лек/	7	**2**
1.4	Средневековая эстетика /Лек/	7	**2**
1.5	Эстетика Возрождения /Лек/	7	**4**
1.6	Эстетика Нового времени /Лек/	7	**2**
1.7	Эстетические принципы Романтизма /Лек/	7	**4**
1.8	Неклассическая эстетика XIX – нач. XX в /Лек/	7	**4**
1.9	Русская эстетика XIX-XX вв. /Лек/	7	**4**
1.10	Эстетика модернизма и постмодернизма /Лек/	7	**4**
1.11	Самостоятельная работа /Ср/	7	**33**
1.12	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	7	**9**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

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: 01.09.2022).
2. Российская Национальная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: http://www.nlr.ru/ (дата обращения: 01.09.2022).
3. Российская Государственная библиотека. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rsl.ru/ (дата обращения: 01.09.2022).
4. Научная библиотека им. М. Горького Санкт-Петербургского государственного университета. [Электронный ресурс]. URL: http://www.lib.pu.ru/ (дата обращения: 01.09.2022).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения

Аудитория	Аудитория для проведения учебных занятий: стеллажи – 2 шт, столы ученические 6, стол для преподавателя – 1, стулья ученические – 6, кресло для преподавателя – 1 Оборудование и технические средства обучения: - 1 шт., телевизор - 1 штука. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой
Зал для самостоятельной работы (коворкинг), многофункциональный зал	Рабочие места, оборудованные мебелью: столы, стулья и компьютеры с выходом в Интернет

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»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

Организация театрального дела

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин**
Учебный план 2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 8
аудиторные занятия	26	
самостоятельная	37	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, зав. кафедрой, профессор Сундстрем Лев Геннадьевич

доктор искусствоведения, Доцент Учитель Константин Александрович

кандидат искусствоведения, Доцент Екатерининская Анна Алексеевна

Рабочая программа дисциплины

Организация театрального дела

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03 Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 12.02.2026 протокол №1/8

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Срок действия программы: 2026-2031 уч.гг.

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 (история России, всеобщая история)
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-1.1: Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления
УК-1.2: Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта
УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-2.1: Участвует в разработке концепции проекта
УК-2.2: Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы
УК-2.3: Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК-4.1: Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК-4.2: Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках
УК-4.3: Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий
УК-6: Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни
УК-6.1: Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания
УК-6.2: Определяет приоритеты личностного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки
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
Результат обучения:
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
Результат обучения:
ПК-2: Способен осуществлять руководство и авторский контроль группой художников (художник по костюму, художник по свету, художник по видео, художник по гриму) при подготовке спектакля (концерта, представления)
ПК-2.1: Учитывает основные этапы планирования проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, программы)

ПК-2.2: Учитывает специфику творческого процесса, связанного с созданием костюмов, светового оформления, видеопроекционного оформления и грима
ПК-2.3: Организовывает слаженную работу разнородного коллектива
ПК-2.4: Использует основы методологии организации работы коллектива и грамотно ставит задачи художественно-творческого характера
ПК-4: Готов к исполнению обязанностей главного художника организации в соответствующей области исполнительских искусств
ПК-4.1: Способен организовать и контролировать процесс создания материального оформления в профессиональной организации исполнительских искусств в соответствии со специализацией
ПК-4.2: Анализирует актуальную картину мирового и отечественного театрального процесса; обладает навыком объективной оценки театральной работы как своей, так и коллег по цеху
ПК-4.3: Понимает особенности организации театральных подразделений и специфику творческого процесса, связанного с реализацией художественного проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, представления) в соответствии со специализацией
ПК-4.4: Способен нести социальную и этическую ответственность за принятые решения, учитывая цену ошибки; вести обучение и оказывать помощь работникам
ПК-4.5: Способен самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, использовать методы экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда
ПК-4.6: Способен контролировать состояние комплекса материального оформления драматических, музыкальных спектаклей (концертов, представлений) текущего репертуара
ПКО-1: Готов к созданию авторского художественного проекта в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля
ПКО-1.1: Планирует этапы создания авторского художественного проекта спектакля (представления, концерта) и его компонентов в соответствии со специализацией
ПКО-1.2: Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и методах, используемых при создании авторского художественного проекта в соответствии со специализацией
ПКО-1.3: Свободно формулирует и осуществляет свои творческие замыслы, используя различные художественно-выразительные средства, создавая авторский проект в соответствии со специализацией
ПКО-1.4: Способен находить новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценические особенности и основные средства театральной выразительности (цвет и свет)
ПКО-1.5: Понимает специфику творческой работы, связанной с созданием художественного авторского проекта оформления спектакля в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля
ПКО-1.6: Придерживается норм этики делового общения
ПКО-1.7: Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	• нормативно-правовые документы, касающиеся деятельности театра, концертной организации, цирка;
3.1.2	• основы организации театрального (концертного, циркового) дела, трудового законодательства и законодательства об авторских и смежных правах;
3.1.3	• правила внутреннего трудового распорядка, охраны труда.
3.2	**Уметь:**
3.2.1	• объяснять роль искусства и науки в развитии цивилизации и связанные с ними современные социальные и этические проблемы;
3.2.2	• выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому;
3.3	**Владеть:**
3.3.1	• владеть культурой мышления

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Организация театрального дела		
1.1	Театр в современной социально-культурной ситуации /Лек/	8	**1**
1.2	История организации театрального дела в России /Лек/	8	**1**
1.3	Сеть и структура театров и организаций других видов исполнительских искусств /Лек/	8	**1**
1.4	Организационно-правовые основы театрального дела /Лек/	8	**2**
1.5	Финансирование театров /Лек/	8	**2**

1.6	Планирование в театре. Организация новых постановок /Лек/	8	**2**
1.7	Организация показа спектаклей /Лек/	8	**2**
1.8	Маркетинг в театральном деле /Лек/	8	**2**
1.9	Основы ценообразования в театре /Лек/	8	**2**
1.10	Public Relations в театре /Лек/	8	**2**
1.11	Фандрейзинг в театре /Лек/	8	**2**
1.12	Спектакль и его элементы как объекты авторского и смежных прав /Лек/	8	**2**
1.13	Трудовые отношения в театре /Лек/	8	**2**
1.14	Деятельность организаций исполнительских искусств за рубежом /Лек/	8	**2**
1.15	Использование информационных технологий в организациях исполнительских искусств /Лек/	8	**1**
1.16	Самостоятельная работа /Ср/	8	**37**
1.17	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	8	**9**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Социальные функции художественной культуры.
2. Художник, публика, государство, общество как участники культурного процесса.
3. Театр как социальный институт.
4. Нормативно-правовая база театрального дела.
5. Коммерческие и некоммерческие организации.
6. Порядок учреждения, реорганизации и ликвидации театра.
7. Понятие учредителя театра, учредительный договор.
8. Устав театра, его структура.
9. Организационно-правовые формы организаций исполнительских искусств.
10. Социально-экономическая сущность субсидирования театра.
11. Особенности налогового регулирования в сфере культуры.
12. Соотношение спроса и предложения на рынке театральных услуг.
13. Эластичность цены театрального билета.
14. Цена билета как социальный регулятор потребления.
15. Применение скидок и специальных цен в театре.
16. Идеология и технология фандрейзинга в театре.
17. Структура театральной аудитории.
18. Продукт, цена, место продаж, продвижение, PR, персонал как инструменты маркетинга.
19. Мотивации посетителей организаций исполнительских искусств.
20. Производственно-финансовый план театра.
21. Смета доходов и расходов театрального проекта.
22. Формы и методы продвижения театральных билетов.
23. Виды театральной рекламы.
24. Нормативно-правовая база взаимодействия организаций исполнительских искусств со средствами массовых коммуникаций.
25. Авторский договор: структура и содержание.
26. Спектакль и элементы спектакля как объекты авторского и смежных прав.
27. Специфика трудовых отношений в театре.
28. Содержание трудового договора.
29. Коллективный договор как регулятор социально-трудовых отношений в театре.
30. Социальная защита творческих работников театра.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

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.

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: 12.02.2019).
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: 12.02.2019).
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: 22.03.2022).
2. Официальный сайт Комитета по культуре Администрации Санкт-Петербурга. – URL: http://www.spbculture.ru/ru/ (дата обращения: 22.03.2022).
3. Портал информационной поддержки руководителей учреждений культуры. – URL : http://www.cultmanager.ru/ (дата обращения: 22.03.2022).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория	Аудитория для проведения учебных занятий: стеллажи – 2 шт, столы ученические 6, стол для преподавателя – 1, стулья ученические – 6, кресло для преподавателя – 1 Оборудование и технические средства обучения: - 1 шт., телевизор - 1 штука. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой
Зал для самостоятельной работы (коворкинг), многофункциональный зал	Рабочие места, оборудованные мебелью: столы, стулья и компьютеры с выходом в Интернет

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

Для успешного и полного освоения дисциплины «Организация театрального дела» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников по проблематике курса.

Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения в продюсерской деятельности является постоянное соотнесение изучаемых отраслевых проблем и примеров проблемных ситуаций с конкретными творческими организациями, в которых они возникают.

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

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

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

История музыки

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин**
Учебный план 2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 6,7
аудиторные занятия	56	
самостоятельная	70	
часов на контроль	18	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, Ст.преп. Кузьменкова Ольга Александровна

Рабочая программа дисциплины

История музыки

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03 Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 12.02.2026 протокол №1/8

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Срок действия программы: 2026-2031 уч.гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Расширение общегуманитарной базы студента. Готовность к творческому взаимодействию с постановщиками (режиссером, дирижером, балетмейстером, художниками) на всех этапах разработки концепции, подготовки и реализации проекта.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История зарубежного театра
2	История русского театра
3	История русской литературы
4	История зарубежной литературы
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Технология художественно-светового оформления спектакля
2	Художественно-творческая работа
3	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
4	Преддипломная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	- Широкий исторический контекст, влияющий на создание музыкального произведения искусства в различные исторические эпохи;
3.1.2	- основные тенденции развития современной академической музыки и может поставить заданное произведение в исторический контекст;
3.1.3	- и может определить соответствие заданного произведения конкретным закономерностям развития музыкального искусства;
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- соотнести предлагаемое музыкальное произведение с определенным этапом развития музыкального искусства;
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- навыком использования метода анализа музыкального произведения;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Периоды развития западноевропейской музыки		
1.1	Античная музыка. Музыкальные артефакты античности. Характерные особенности древнегреческой музыки. Музыкальные жанры и инструменты Древней Греции. Музыкальная эстетика и теория Древней Греции. Музыка в античной трагедии. /Лек/	6	**2**
1.2	Музыка Средневековья. Роль монастырей в музыкальной культуре Европы. История возникновения григорианского хорала. Изобретение музыкальной нотации. Эстетика рыцарства и музыкально-поэтическое искусство трубадуров и труверов. Песни крестовых походов и куртуазная лирика трубадуров. /Лек/	6	**2**
1.3	Готика и Ars nova. Рождение полифонии в стенах готического собора Органумы школы Нотр–Дам. Творчество композиторов школы Ars Nova Филиппа де Витри и Гийома де Машо. Особенности жанров мотета и мессы. /Лек/	6	**2**

1.4	Музыка Ренессанса. Музыкальная эстетика и музыкальная теория Ренессанса. Творчество Гийома Дюфаи и Жоскена Депре. Особенности жанра ренессансной песни (мореска, тодеска, шансон, песни ландскнехтов) и лютеранского хорала. Контрреформация и деятельность Палестрины. /Лек/	6	**2**
1.5	Рождение оперы. Деятельность Флорентийской камераты. Особенность нового жанра dramma per musica. Жанр мадригала в творчестве итальянских композиторов. Опера «Орфей» Клаудио Монтеверди. Особенности жанра оперы seria. /Лек/	6	**2**
1.6	Барокко во Франции. Музыка при дворе Людовика XIV. «Мещанин во дворянстве Мольера – Люлли как образец барочного стиля. Жанр оперы в творчестве Люлли. Клавесинное творчество Куперена и Рамо. Жанр «версальской оперы» в творчестве Рамо /Лек/	6	**2**
1.7	Барокко в Италии. Средства выразительности музыки Барокко в творчестве Антонио Вивальди и Арканджело Корелли. Основные тенденции в развитии инструментальной музыки XVII – XIII вв. (трио соната, concerto grosso). Жанр барочного концерта на примере концерта «Времена года». /Лек/	6	**2**
1.8	Творчество Генделя и развитие музыки в Англии 17-18 веков. «Музыка на случай» как характерное проявление барочной культуры («Задок-Священник» и «Музыка королевского фейерверка»). «Дидона и Эней» Генри Перселла и особенности развития жанра оперы в Англии и в творчестве Генделя. «Опера нищих» Джона Гэя. Оратория Генделя «Мессия». /Лек/	6	**2**
1.9	Творчество Баха. Органное, клавирное и кантатное творчество И.С. Баха в русле музыкальной культуры Германии. Бранденбургский концерт № 2 фа мажор, Кантата BWV 199, «Кофейная кантата» BWV 211 и Органная токката и фуга BWV 565. «Хорошо Темперированный Клавир» как энциклопедия технических приемов и навыков, свод риторических фигур и музыкальное отображение христианской идеологии (прелюдии и фуги из I тома C-dur, c-moll и cis-moll). Драматургия и музыкальный язык «Страстей по Матфею». /Лек/	6	**2**
1.10	Венский классицизм. Идейно-эстетические основы венского классицизма. Йозеф Гайдн – деятель эпохи Просвещения. Формирование классического состава симфонического оркестра в симфониях Гайдна. Рождение классического сонатно- симфонического цикла. Соната h-moll, симфонии Гайдна №№ 45 и 103. /Лек/	6	**2**
1.11	Творчество Моцарта. «Волшебная флейта» Моцарта как утопия эпохи Просвещения. Моцарт и австрийский театр. «Свадьба Фигаро» – опера характеров. Особенности моцартовской драматургии в увертюре к опере «Дон Жуан». /Лек/	6	**1**
1.12	Творчество Бетховена. Музыкальные реформы Великой Французской революции. Темы и герои бетховенского творчества. Третья «Героическая» симфония Бетховена. Особенности бетховенского языка и сонатно-симфонического цикла на примере 14 («Лунная») и 17 фортепианных сонат. О концепциях Пятой и Девятой симфоний Бетховена. /Лек/	6	**1**
1.13	Музыкальный романтизм. Общественно-исторические предпосылки возникновения романтизма в Европе. Характеристика образов и сюжетов австро – немецкой поэзии XVIII-XIX столетий и особенности проявления музыкального романтизма на примере песенного творчества Франца Шуберта. Романтический метод в музыке. Тип романтического героя в песенных циклах Шуберта «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь». Образец романтической оперы на примере оперы Карла фон Вебера «Волшебный стрелок». Музыкально- просветительская и публицистическая деятельность Роберта Шумана, Феликса Мендельсона и Гектора Берлиоза. /Лек/	6	**2**
1.14	Импрессионизм. Европейский символизм в творчестве Клода Дебюсси. Музыкальный импрессионизм Прелюдий, «Послеполуденного отдыха фавна», «Ноктюрнов» Дебюсси. Опера «Пеллеас и Мелизанда». «Сказки матушки Гусыни» и «Болеро» Равеля. /Лек/	6	**2**
1.15	Самостоятельная работа /Ср/	6	**37**
1.16	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	6	**9**
	Раздел 2. Периоды развития русской музыки		
2.1	Музыкальная культура Древней Руси. Особенности исполнения и существования жанра былины. Русские календарные песни. Скоморошество в Древней Руси. Инструменты и жанры скоморохов. /Лек/	7	**2**
2.2	Церковная музыка Древней Руси. Византийский канон и система осмогласия в древнерусской церковной музыке. Знаменный распев и крюковая нотация. Духовные стихи как отражение средневекового народного сознания. /Лек/	7	**2**

2.3	Музыка московского княжества. Особенности Московского Ренессанса. Исихазм и духовное возрождение Руси. Демественное пение московских распевщиков. Театральный элемент в Пещном действе. Жанр лирической протяжной песни как следствие самоидентификации русского народа. /Лек/	7	**2**
2.4	Русская музыка XVII века. Рождение народного и строчного многоголосия. Реформы Никона, Раскол и исчезновение знаменного распева. Партесный концерт Василия Титова «Всем скорбящим радосте» как образец стиля Московского Барокко. Жанр канта и марша в музыке Петровского барокко. Значение петровских реформ для развития музыкальной культуры. /Лек/	7	**2**
2.5	Русская музыка XVIII века. Музыкальная жизнь при дворе русских императриц. Становление русской композиторской школы. Творчество Березовского, Фомина, Хандошкина и Бортнянского. Развитие жанра оперы в России в контексте культурной ситуации 80-х – 90-х годов. Опера Фомина «Ямщики на подставе». Классический хоровой духовный концерт в творчестве Березовского и Бортнянского. Жанр инструментальных вариаций как лаборатория русской композиторской техники. Проявление эстетики сентиментализма в жанре российской песни. /Лек/	7	**2**
2.6	Самостоятельная работа /Ср/	7	**12**
	Раздел 3. Русская композиторская школа		
3.1	Творчество Михаила Ивановича Глинки. Русский романс как лаборатория переинтонирования эпохи. Романсы Глинки на стихи Пушкина. Учеба в Италии и создание стиля русского бельканто. Русская опера как пропагандист новой эстетики и новых передовых идей общества. История создания «Жизни за царя». Драматургия оперы как результат воздействия жанра симфонии. Иван Сусанин – новый тип героя в русской опере. /Лек/	7	**2**
3.2	Оперная жизнь в Петербурге Николая I. Работа Глинки и Кавоса по созданию русской оперной труппы. Сказочно-эпическая традиция в опере «Руслан и Людмила» Михаила Ивановича Глинки. Разрушение русской труппы во времена Николая I. Деятельность и репертуар итальянских оперных трупп в России. Оперы Верди на русской сцене и их воздействие на русскую культуру. Концертная жизнь Петербурга. /Лек/	7	**2**
3.3	Творчество Александра Сергеевича Даргомыжского. Развитие салонной культуры в России. Доминирование жанра романса в культуре 40-х годов как проявление утверждения простых радостей и переживаний обычного человека. Принципы Натуральной школы Белинского. Романсы Даргомыжского «Старый капрал» и «Червяк» – песни – сценки с изображением «маленьких людей». «Русалка» – психологическая бытовая музыкальная драма. История постановок оперы «Русалка». /Лек/	7	**2**
3.4	Творчество композиторов Могучей кучки. Работа Новой русской музыкальной школы (Могучая кучка) в условиях общественного и идеологического подъема 60- х годов. Творчество Балакирева, Бородина. Опера «Князь Игорь» Бородина. Народность и историзм у музыкантов «Могучей кучки». Поиски «музыкальной правды» в песнях Мусоргского. «Картинки с выставки» Мусоргского. /Лек/	7	**2**
3.5	Опера «Борис Годунов» Мусоргского. Интерпретация Мусоргским исторического сюжета и трагедии Царя Бориса. Опера как образец народной музыкальной драмы. Разбор разных редакций оперы. Образ Бориса Годунова в трактовке Шаляпина. /Лек/	7	**2**
3.6	Творчество Николая Андреевича Римского-Корсакова. Преподавательская и просветительская деятельность Римского-Корсакова, работа над созданием профессиональной композиторской школы. Создание мифологических опер «Снегурочка», «Садко», «Кащей бессмертный». Инструментальная живописность «Шехеразады». /Лек/	7	**2**
3.7	Творчество Петра Ильича Чайковского. Симфонизм как творческий метод Чайковского. Симфонизация жанра балета на примере балета «Щелкунчик». Содержание психологической драмы 4 симфонии как отражение кризиса общества во время Русско-Турецкой войны. Создание нового типа оперы на примере оперы «Евгений Онегин». /Лек/	7	**2**
3.8	Творчество Сергея Рахманинова. Тема Родины в творчестве композитора. Деятельность Рахманинова- пианиста. Содержание рахманиновской интонации и колокольность во Втором и Третьем фортепианных концертах Рахманинова. Проявление тенденций символизма в симфонической поэме «Колокола». /Лек/	7	**2**
3.9	Символизм в творчестве Александра Скрябина. Символизм в Европе и его проявление в творчестве Скрябина. Скрябин – исполнитель. Творческая сверхзадача Скрябина – работа над «Предварительным действом». Символистская концепция «дематериализации» Скрябина в «Поэме Экстаза» и «Прометее». /Лек/	7	**1**

3.10	«Весна священная» Игоря Стравинского. Игорь Стравинский – продолжатель традиций петербургской школы в балете «Жар – птица» и авангардист европейской музыки XX века. Балет «Весна Священная» и его роль в мировой музыке. /Лек/	7	**1**
3.11	Музыка русского авангарда 20-х годов. Творчество Мосолова и Лурье, деятельность футуристов. организаций АСМ и РАПМ. Русские композиторы в Париже – Черепнин, Метнер. /Лек/	7	**2**
3.12	Самостоятельная работа /Ср/	7	**21**
3.13	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	7	**9**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачетам:

1. Античность. Характерные особенности древнегреческой музыки. Музыка в античной трагедии. Инструменты и жанры в Древней Греции.
2. Музыка Средневековья. Роль монастырей в культуре средневековой Европы. Григорианский хорал и две версии его происхождения. Невменная нотация и открытие Гвидо Аретинского.
3. Творчество трубадуров и труверов. Эстетика рыцарства и музыкально-поэтическое творчество трубадуров. Жанры и инструменты трубадуров.
4. Готика и «Ars nova». Школа Нотр – Дам и полифония Леонина и Перотина. Творчество Филиппа де Витри и Гийома де Машо. Особенности жанров мотета и мессы.
5. Ренессанс. Творчество Гийома Дюфаи и Жоскена Депре. Жанры ренессансной песни и лютеранского хорала. Контрреформация и деятельность Палестрины.
6. Рождение оперы во Флоренции. Деятельность Клаудио Монтеверди и его опера «Орфей».
7. Жан Батист Люлли и его деятельность при дворе Людовика XIII. Жанр оперы в творчестве Люлли.
8. Особенности стиля Барокко на примере творчества Антонио Вивальди. Средства выразительности искусства Барокко: метафора, экспрессия, контраст. Скрипичные концерты «Времена года».
9. Георг Фридрих Гендель. Произведения в жанре «музыка на случай». Жанр оратории и оратория «Мессия».
10. Иоганн Себастьян Бах. Творчество Баха. «Хорошо Темперированный Клавир» как энциклопедия технических приемов и навыков, свод риторических фигур, протестантских хоралов и музыкальное отображение христианской идеологии.
11. «Страсти по Матфею» Иоганна Себастьяна Баха. Жанр страстей в европейской культуре и трактовка его Бахом. Структура «Страстей по Матфею».
12. Йозеф Гайдн – деятель эпохи Просвещения. Состав симфонического оркестра у Гайдна. Строение сонатно – симфонического цикла на примере одной из Лондонских симфоний Гайдна.
13. Вольфганг Амадей Моцарт – композитор Просвещения. Жанр оперы у Моцарта. Особенности драматургии Моцарта на примере увертюры к опере «Дон Жуан».
14. Тема героя в творчестве Людвига ван Бетховена. Особенности трактовки Бетховеном симфонического цикла на примере 3, 5 или 9 симфоний (одна на выбор).
15. Особенности музыкального романтизма на примере песенного творчества Франца Шуберта. Причины появления романтизма в Европе. Характеристика образов и сюжетов австро – немецкой поэзии XVIII-XIX столетий. Новое содержание в песне Шуберта «Маргарита за прялкой» на стихи Гёте. Тип романтического героя на примере героя песенных циклов Шуберта «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь».
16. Опера Карла фон Вебера «Волшебный стрелок» как образец романтической оперы.
17. Творческая деятельность композиторов – романтиков Мендельсона, Паганини, Шумана, Шопена, Берлиоза, Листа.
18. Импрессионизм в творчестве Дебюсси и Равеля.
19. Древнерусская музыка. Особенности жанров былины и духовного стиха. Знаменный распев и знаменная нотация. Деятельность скоморохов в Древней Руси. Жанры и инструменты русского фольклора.
20. Школа московских распевщиков 15-16 веков, история знаменного пения во время Раскола. Жанры лирической протяжной песни, исторической песни.
21. Русская музыка XVII века. Реформы Никона, Раскол и исчезновение знаменного распева. Возникновение строчного пения (многоголосия) в церковном пении. Партесный концерт Василия Титова «Всем скорбящим радости» как образец жанра Московского Барокко.
22. Русская музыка начала XVIII века. Петровское барокко. Жанр канта и развитие инструментальной музыки.
23. Русская композиторская школа XVIII века – Березовский, Фомин, Бортнянский. Хоровой концерт как проявление классического стиля. Развитие жанра оперы в России. Сентиментализм и его отражение в жанре российской песни.
24. История создания первой русской национальной оперы «Жизнь за царя» Михаила Ивановича Глинки. Создание русского музыкального языка, «русское бельканто». Симфонизация жанра оперы. Иван Сусанин – новый тип героя в оперном жанре.
25. «Руслан и Людмила» Михаила Ивановича Глинки и оперная жизнь в Петербурге Николая I. Воплощение русской волшебной сказки на оперной сцене. Разрушение русской оперной труппы. Репертуар итальянских оперных трупп в Петербурге. Оперная реформа Джузеппе Верди. Оперы Верди, поставленные в России.
26. Творчество Александра Сергеевича Даргомыжского. Развитие салонной культуры в России. Доминирование жанра романса в культуре 40-х годов как проявление утверждения внутреннего мира обычного человека. Принципы Натуральной школы Белинского. Романсы Даргомыжского «Старый капрал» и «Червяк» – песни – сценки с изображением «маленьких людей». Опера «Русалка» – психологическая бытовая музыкальная драма. История постановок оперы «Русалка».
27. Духовный подъем в русской музыке 1860-х годов и творчество Модеста Петровича Мусоргского. Работа Новой

русской музыкальной школы (Могучая кучка). Народность и историзм у кучкистов. Поиски «музыкальной правды» в песнях Мусоргского. Фортепианный цикл Мусоргского «Картинки с выставки».
28. Опера «Борис Годунов» Мусоргского. Интерпретация Мусоргским исторического сюжета и трагедии Царя Бориса. Опера как образец народной музыкальной драмы.
29. Творчество и деятельность Николая Андреевича Римского – Корсакова. Преподавание и дирижерская работа, создание учебника оркестровки. Создание мифологических опер «Снегурочка», «Садко», «Кащей бессмертный». Инструментальная живописность «Шехеразады».
30. Петр Ильич Чайковский. Симфонизм как творческий метод Чайковского. Симфонизация жанра балета на примере балета «Щелкунчик». Содержание психологической драмы 4 симфонии как отражение кризиса общества во время Русско- Турецкой войны.
31. Сергей Рахманинов. Тема Родины в творчестве композитора. Деятельность Рахманинова-пианиста. Содержание рахманиновской интонации в фортепианном концерте Рахманинова (Второй или Третий фортепианные концерты на выбор). Проявление тенденций символизма в симфонической поэме «Колокола».
32. Александр Скрябин. Символизм в творчестве Скрябина. Творческая сверхзадача Скрябина – работа над «Предварительным действом». Проявление скрябинского сюжета «дематериализации» в «Поэме Экстаза» и «Прометее» (одно произведение на выбор).

5.2. Темы письменных работ

Темы для письменных работ:
1. Музыка в античной трагедии. Инструменты и жанры в Древней Греции. Музыка сфер в учении пифагорейцев.
2. Версии происхождения григорианского хорала. Невменная нотация и открытие Гвидо Аретинского.
3. Формирование европейской этики и эстетики в творчестве трубадуров.
4. Возникновение европейской полифонии в готическом соборе. Творчество школы Нотр-Дам.
5. Музыкальный театр ренессансной песни и мадригала.
6. «Орфей» Клаудио Монтеверди как образец музыкальной драмы и продукт итальянского барокко.
7. Сотрудничество Мольера и Люлли при французском театре эпохи Людовика XIV (музыка к «Мещанину во дворянстве»). Жанр оперы в творчестве Жан – Батиста Люлли (на примере одной из опер – «Армида», «Кадм и Гермиона», «Ацис и Галатея»).
8. Применение выразительных средств Барокко (метафора, экспрессия, контраст) в концертах Антонио Вивальди «Времена года».
9. «Дидона и Эней» Генри Перселла и особенности развития английского музыкального театра.
10. «Опера нищих» Джона Гэя, исторические предпосылки возникновения, причины и виды воздействия на театр 20 века.
11. Творческий путь Георга Фридриха Генделя от оперы seria к жанру оратории. Оратория «Мессия».
12. «Хорошо Темперированный Клавир» И.С. Баха как энциклопедия технических приемов и навыков, свод риторических фигур и музыкальное отображение христианской идеологии.
13. «Страсти по Матфею» Иоганна Себастьяна Баха и их место в европейской культуре. Ария Петра как отражение христианской религиозно-философской концепции.
14. Йозеф Гайдн – деятель эпохи Просвещения. Состав симфонического оркестра у Гайдна. Строение сонатно – симфонического цикла на примере одной из Лондонских симфоний Гайдна.
15. Оперная реформа Кристофа Виллибальда Глюка на примере оперы «Орфей и Эвридика».
16. Жанр оперы-буффа на примере оперы Джованни Перголези «Служанка-госпожа»
17. «Волшебная флейта» Моцарта как утопия эпохи Просвещения и мечта композитора о жизни и мироустройстве.
18. Темы героя и борьбы в симфониях Людвига ван Бетховена.
19. Особенности музыкального романтизма на примере песенного творчества Франца Шуберта.
20. Опера Карла фон Вебера «Волшебный стрелок» как образец романтической оперы.
21. Импрессионизм в творчестве Дебюсси и Равеля.
22. Былины – воинский дружинный эпос времени военной демократии. Особенности исполнения былины, герои и сюжеты былин.
23. Знаменный распев – продолжение традиции византийского церковного пения. Иоанн Дамаскин и византийская традиция Осмогласия в русском церковном пении. Особенности знаменной нотации.
24. История жанра духовного стиха, темы, сюжеты и исполнители духовных стихов.
25. Деятельность скоморохов в Древней Руси.
26. Силлабическая поэзия, перспективная живопись и партесное пение – достижения эпохи Московского Барокко. «Псалтырь рифмотворная» Симеона Полоцкого и Василия Титова.
27. Петровское барокко. Развитие инструментальной музыки в Петербурге в результате военной реформы Петра Первого.
28. История развития жанра канта от кантов Димитрия Ростовского до кантов петровской эпохи. Воздействие жанра канта на возникновение силлабо-тонической системы стихосложения.
29. Развитие жанра оперы в России от эпохи Анны Иоанновны до Екатерины.
30. Сентиментализм и его отражение в жанре российской песни. Первый песенный сборник Теплова «Между делом безделье».
31. История создания первой русской национальной оперы «Жизнь за царя» Михаила Ивановича Глинки.
32. Развитие салонной культуры в России. Доминирование жанра романса в культуре 40-х годов как проявление утверждения внутреннего мира обычного человека.
33. История двух постановок оперы «Русалка» как отражение культурной ситуации в России.
34. Работа Новой русской музыкальной школы (Могучая кучка).
35. Духовный подъем в русской музыке 1860-х годов и творчество Модеста Петровича Мусоргского.
36. Содержание психологической драмы 4 симфонии как отражение кризиса общества во время Русско-Турецкой войны.
37. Содержание рахманиновской интонации в фортепианном концерте Рахманинова (Второй или Третий фортепианные концерты на выбор).
38. Проявление тенденций символизма в симфонической поэме «Колокола».

39. Проявление сюжета «дематериализации» в поэме Скрябина «Прометей».

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:
1. Ливанова, Т. "История западноевропейской музыки до 1789 года (XVII век): Учебник" в 2-х тт. Т. 1. — М., 1983.
2. Розеншильд, К. К. Музыка во Франции XVII – начала XVIII века. — М.: «Музыка», 1979.
3. Конен, В. История зарубежной музыки. Выпуск третий. Германия, Австрия, Италия, Франция, Польша с 1789 года до середины XIX века. — М., 1981.
4. Друскин, М. История зарубежной музыки. Выпуск четвертый. Вторая половина XIX века. — М., 1983.
5. Келдыш, Ю.В., Ливанова, О.Е. Учебник по истории русской музыки. Тома 1 – 6. — М.: «Музыка», 1983.
6. Владышевская, Т.Ф., Левашева, О.Е., Кандинский, А. Учебник по истории русской музыки. — М.: Музыка, 2009.

Дополнительная литература:
1. Griffiths, P. A Concise history of Western music, Cambridge University, 2006.
2. Арнонкур, Н. Мои современники: Бах. Моцарт. Монтеверди. — М., 2005.
3. Ницше, А. Рождение трагедии из духа музыки.
4. Ле Гофф, Ж. Цивилизация средневекового Запада.
5. Гуревич, А.Я. Категории средневековой культуры.
6. Швейцер, А. Иоганн Себастьян Бах. — М., 1965.
7. Берченко, Р.Э. В поисках утраченного смысла (Болеслав Яворский о ХТК И.С.Баха). — М., 2005.
8. Кириллина, Л. Классический стиль в музыке. — М.: «Композитор», 2007.
9. Чигарева, Е.И. Оперы Моцарта в контексте культуры его времени. — М.: «Едиториал УРСС», 2001.
10. Голубиная книга (Русские народные духовные стихи).
11. Былины. Исторические песни. Баллады.
12. Лихачев, Д.С., Панченко, А.М. Смеховой мир Древней Руси. — М.: «Наука», 1976.
13. Панченко, А.М. Скоморохи и «реформа веселья» Петра I (в сборнике Русская история и культура). — М.: «Азбука», 2000.
14. Лихачев, Д.С. Новгород Великий: очерк истории культуры Новгорода XI-XVII вв., 1959.
15. Лихачев, Д.С. Культура Руси времени Андрея Рублева и Епифания Премудрого.
16. Панченко, А.М. «Русская культура в канун петровских реформ».
17. Туманина, Н.В. Чайковский. Путь к мастерству. — М., 1962.
18. Соловцов, А. Жизнь и творчество Римского-Корсакова. — М., 1969.
19. Сохор, А.А. П.Бородин. — М.— Л., 1965.
20. Брянцева, В. С.В.Рахманинов. — М., 1976.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
1. Музыковедческий сайт Ars Longa. История зарубежной музыки. [Электронный ресурс] URL: http://www.arsl.ru/?page=8/ (дата обращения: 02.09.2022).
2. Библиотека Гумер. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/History_Antigue.php/ (дата обращения: 02.09.2022).
3. Сайт «Открытый текст», создан при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.opentextnn.ru/music/interpretation/?id=2165/ (дата обращения: 02.09.2022).
4. Сайт о музыке «Бельканто». [Электронный ресурс]. URL: http://www.belcanto.ru/compositions.html/ (дата обращения: 02.09.2022).
5. Онлайн – архив классической музыки. [Электронный ресурс]. URL: http://www.classic-online.ru/ (дата обращения: 02.09.2022).
6. Сайт оперных либретто. [Электронный ресурс] URL: http://www.libretto-oper.ru/verstovsky/askoldova-mogila/ (дата обращения: 02.09.2022).
7. Потемкинский альманах. [Электронный ресурс]. URL: http://www.potemkin.earlymusic.ru/ (дата обращения: 02.09.2022).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория	Аудитория для проведения учебных занятий: стеллажи – 2 шт, столы ученические 6, стол для преподавателя – 1, стулья ученические – 6, кресло для преподавателя – 1 Оборудование и технические средства обучения: - 1 шт., телевизор - 1 штука. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой
Зал для самостоятельной работы (коворкинг), многофункциональный зал	Рабочие места, оборудованные мебелью: столы, стулья и компьютеры с выходом в Интернет

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

Для успешного и полного освоения дисциплины «История музыки» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание прослушиванию музыкальных произведений. Для полноценного освоения материала студенты должны научиться работать с литературой о музыке, анализировать музыкальные произведения, понимать и использовать профессиональную терминологию. Знакомство с именами лучших исполнителей России и зарубежья – певцов и музыкантов, дирижеров и оперных режиссеров, – помогут учащимся ориентироваться в событиях и вызовах современной музыкальной жизни, различать достижения и неудачи современной культуры. Знание исторического контекста поможет обучающемуся самостоятельно разбираться в основных эстетических тенденциях и жанрово-видовых направлениях музыкальной культуры.

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

Материал для аудирования по истории музыки:
1. "Плач" Симонида (древнегреческая музыка)- Петрос Табурис
2. Музыка к «Оресту» Еврипида, (реконструкция найденных греческих записей).
3. Григорианский хорал – Media vita in morte sumus
4. Тибо Шампанский – Seigneurs, sachiez qui or ne s'en ira, par Rene Zosso
5. Леонин – органум Viderunt omnes
6. Перотин – органум Viderunt omnes
7. Гийом де Машо – мотет "Lasse! comment oublieray"
8. Гийом Дюфаи – Месса «L’homme armée»
9. Жоскен Депре – El grillo
10. Жоскен Депре – Scaramella va alla Guerra
11. Мартин Лютер – Ein feste Burg
12. Орландо Лассо – тодеска Matona mia cara
13. Палестрина – Месса папы Марчелло: Missa Papae Marcelli – Kyrie
14. Клаудио Монтеверди – Ария Орфея из оперы «Орфей»
15. Жан Батист Люлли – Пассакалия из оперы «Армида»
16. Корелли – Фолия
17. Вивальди 1 часть концерта Весна из цикла «Времена года»
18. Вивальди – 1 и 2 части концерта Лето из цикла «Времена года»
19. Франсуа Куперен – Маленькие ветряные мельницы
20. Пёрселл – плач Дидоны «Remember me» из оперы «Дидона и Эней»
21. Гендель – Аллилуйя из оратории «Мессия»
22. Гендель – Садок – священник (коронационный антем)
23. Иоганн Себастьян Бах – токката и фуга ре-минор
24. Иоганн Себастьян Бах – Бранденбургский концерт №2 фа-мажор, 1 часть
25. Иоганн Себастьян Бах – «Страсти по Матфею», ария альта № 47 «Erbarme dich»
26. Гайдн – «Прощальная симфония», 1 часть
27. Моцарт – симфония № 40 соль минор
28. Моцарт, опера «Свадьба Фигаро», ария Сюзанны Deh Vieni
29. Моцарт опера «Дон Жуан», увертюра
30. Моцарт – Реквием, 1 часть (Requiem aeternam)
31. Глюк, мелодия флейты из оперы «Орфей и Эвридика»
32. Бетховен – 3 симфония «Героическая», 1 часть
33. Бетховен – 5 симфония, 1 и 2 части
34. Бетховен – 9 симфония, финал (4 часть)
35. Шуберт – "Зимний путь" – №7 «На реке» (Auf dem Flusse)
36. Шуберт – Зимний путь – №24 «Шарманщик»
37. Феликс Мендельсон – увертюра "Гебриды" (или "Фингалова пещера")
38. Феликс Мендельсон Концерт ми- минор для скрипки с оркестром, 1 часть
39. Паганини «Кампанелла»
40. Шопен – Этюд №12 "Революционный"
41. Шопен – Вальс № 7 до-диез минор, соч. 64 № 2
42. Берлиоз – Симфония №1 "Фантастическая": 1 часть "Мечтания – страсти" Largo- allegro assai, в середине – тема idée fix.
43. Лист "Прелюды" (симфоническая поэма №3)

44. Березовский – духовный концерт «Не отвержи мене во время старости»
45. Бортнянский – духовный концерт «Скажи мне, Господи, кончину мою»
46. Дубянский – песня «Стонет сизый голубочек» на слова Дмитриева
47. Глинка – Вальс-фантазия
48. Глинка – увертюра к опере Глинки «Иван Сусанин» или «Жизнь за царя»
49. Глинка – Ария Сусанина из 4 действия оперы «Иван Сусанин» «Чуют правду»
50. Глинка – хор «Славься», эпилог оперы «Иван Сусанин»
51. Глинка – Увертюра к опере "Руслан и Людмила"
52. Глинка – песня Баяна «Дела давно минувших дней» из оперы «Руслан и Людмила»
53. Глинка – ария Людмилы «Ах ты, доля, долюшка» из 4 действия оперы «Руслана и Людмилы»
54. Даргомыжский – романс «Червяк» на стихи Беранже в переводе Курочкина
55. Даргомыжский – романс «Юноша и дева» на стихи А.Пушкина
56. Даргомыжский – ария Мельника «Вот то-то все вы, девки молодые» из оперы «Русалка»
57. Мусоргский – хор «На кого ты нас покидаешь, отец наш» из пролога оперы «Борис Годунов»
58. Мусоргский – Колокольный звон из пролога оперы «Борис Годунов»
59. Мусоргский – песня Варлаама «Как во городе было во Казани» из 1 действия оперы «Борис Годунов»
60. Мусоргский – монолог Бориса «Достиг я высшей власти» из 2 действия оперы «Борис Годунов»
61. Мусоргский – хор «Расходилась, разгулялась сила, удаль молодецкая» из 4 действия оперы «Борис Годунов»
62. Римский-Корсаков – ария Варяжского гостя из оперы «Садко»
63. Римский-Корсаков – Сцена таяния Снегурочки «Ах, что со мной» из 4 действия оперы «Снегурочка»
64. Римский-Корсаков – ариозо Мизгиря «На теплом синем море» из 3 действия оперы «Снегурочка»
65. Римский-Корсаков – третья песня Леля «Туча со громом сговаривалась»
66. Римский-Корсаков – 1 часть симфонической сюиты «Шехеразада» «Море и Синдбадов корабль»
67. Чайковский – 1 часть Первого концерта для фортепиано с оркестром
68. Чайковский – 3 часть (финал) Первого концерта для фортепиано с оркестром
69. Чайковский – романс «Отчего» на стихи Плещеева (из Гейне)
70. Чайковский – 1 часть 4 симфонии фа-минор, соч. 36
71. Рахманинов – 1 часть 2 концерта до-минор для фортепиано с оркестром, ор.18
72. Рахманинов – романс «Не пой, красавица, при мне» на стихи Пушкина
73. Рахманинов – романс «Сон» (И у меня был край родной)
74. Рахманинов – прелюдия до диез минор, ор.3, № 2
75. Рахманинов – 1 часть третьего концерта
76. Скрябин – этюд ре диез минор ор.8,№ 12, Патетический
77. Скрябин – Прометей (поэма огня).

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

Элективные курсы по физической культуре и спорту

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин**
Учебный план 2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **0 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	328	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 4
		оценка 3
аудиторные занятия	112	
самостоятельная	207	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

Ст.преп. Павлушова Ирина Владимировна

Рабочая программа дисциплины

Элективные курсы по физической культуре и спорту

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03 Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 12.02.2026 протокол №1/8.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Срок действия программы: 2026-2031 уч.гг.

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Должна быть успешно освоена программа предшествующей дисциплины "Физическая культура"	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Физическая культура и спорт
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
УК-7.1: Понимает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний
Результат обучения: Использует полученные знания и навыки для укрепления здоровья и профилактики профессиональных заболеваний.
УК-7.2: Использует средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни
Результат обучения: Использует освоенные комплексы упражнений и тренинги для физического самосовершенствования и формирования здорового образа жизни.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

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

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Введение в предмет		
1.1	Основы анатомии, физиологии и высшей нервной деятельности. /Пр/	1	**5**
1.2	Коррекция веса и пропорций тела. Осанка. /Пр/	1	**10**
1.3	Самостоятельная работа над материалом раздела 1 /Ср/	1	**34**
	Раздел 2. Подготовительные упражнения		
2.1	Аэробная нагрузка. Упражнения с гимнастическими скакалками: бег, прыжки. /Пр/	1	**7**
2.2	Растяжка. Индивидуальные упражнения. Упражнения в парах. Упражнения группами. /Пр/	1	**8**
2.3	Растяжка. Индивидуальные упражнения. Упражнения в парах. Упражнения группами. /Пр/	2	**14**
2.4	Самостоятельная работа на растяжкой /Ср/	2	**30**
2.5	Упражнения с отягощениями. /Пр/	2	**12**
	Раздел 3. Комплексы на развитие и совершенствование физических качеств		
3.1	Индивидуальные упражнения. /Пр/	3	**6**
3.2	Упражнения в парах. /Пр/	3	**6**

3.3	Самостоятельная работа над пройденным материалом /Ср/	3	**66**
3.4	Упражнения в парах. /Пр/	3	**6**
3.5	Упражнения группами. /Пр/	3	**6**
	Раздел 4. Комплексы упражнений с предметами		
4.1	Упражнения с гимнастическими палками: 1. Овладение техникой вращений. 2. Жонглирование. 3. Развивающие подвижность в суставах. /Пр/	3	**6**
	Раздел 5. Акробатические упражнения		
5.1	Кувырки. /Пр/	4	**4**
5.2	Перекаты. /Пр/	4	**4**
5.3	Стойки. /Пр/	4	**4**
5.4	Мосты. /Пр/	4	**4**
5.5	Перевороты. /Пр/	4	**5**
5.6	Рондат. /Пр/	4	**5**
5.7	Самостоятельная работа по закреплению пройденного материала. /Ср/	4	**77**
5.8	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	4	**9**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы по теории:
1. Что такое физическая культура? Какова ее роль и значение для жизни и здоровья человека?
2. Техника безопасности во время занятия и исполнения упражнений: предупреждение травматизма и страховка.
3. Влияние осанки на выполнение двигательных действий, поддержание физического здоровья.
4. Назовите 5 основных физических качеств, которыми должен обладать гармонично развитый человек.
5. Что понимается под координацией человека? С помощью каких упражнений можно ее развить?

Практическая часть:
1. Продемонстрировать владение техникой грамотной страховки и 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.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

Зачет выявляет успехи, достигнутые в процессе обучения и сложности, препятствующие успешному освоению дисциплины.

Зачет считается сданным успешно, если студент:
1. Полностью овладел техникой безопасности и грамотной страховкой при исполнении упражнений
2. Грамотно выполнил все задания практической части и дал полноценный ответ на вопросы из теоретической части.
3. Продемонстрировал такие качества, как выносливость, ловкость, быстрота, сила и гибкость.
4. Овладел компетенцией, определенной федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности): способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:
1. Иванов, И. С., Шишмарева, Е. С. Воспитание движения актера / И. С. Иванов, Е. С. Шишмарева. — М.: Гослитиздат, 1937.
2. Игнашенко, А.М. Акробатика. — М.: КпТ, 2013.
3. Кох, И. Э. Основы сценического движения / И. Э. Кох. — Л.: Искусство, 1970.
4. Морозова, Г. В. Пластическая культура актера / Г. В. Морозова. — М.: ГИТИС, 1999.

5. Немеровский, А. Б. Пластическая выразительность актера / Немеровский А. Б. — М.: Искусство, 1980.
6. Сосина В. Ю., Нетоля В. А. Акробатика для всех. — Олимпийская литература, 2014.
7. Терехина Р. Н., Медведева Е. Н., Борисенко С. Н., Федорова О. С., Крючек Е. С., Супрун А. А. Теория и методика акробатического рок-н-ролла: хореографическая подготовка. — М.: Спорт. — 2015.

Дополнительная литература:

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Спортивный зал	Спортивный зал/ Зал сцен.движения Скамейка гимнастическая – 5 штук, Переносной хореографический станок двухрядный - 10 штук, Стенка гимнастическая - 5 штук, Резиновая дорожка для разбега (акробатическая) - 1 штука, Жесткие маты – 6 штук, Зеркало настенное для спортивного зала, размер полотна – 5 штук, Гимнастические палки - 19 штук, Мяч для метания – 5 штук, Гантели с прорезиненными дисками 10 компл., Навесная перекладина для шведской стенки - 4 штуки, Скакалка нейлоновая - 10 штук
Зал для самостоятельной работы (коворкинг), многофункциональный зал	Рабочие места, оборудованные мебелью: столы, стулья и компьютеры с выходом в Интернет

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»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

История материальной культуры и быта

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин**
Учебный план 2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **6 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	216	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 5,7
		зачет 6
		оценка 4
аудиторные занятия	142	
самостоятельная	32	
часов на контроль	42	

Программу составил(и):

б/с, Доцент Хмелева Надежда Петровна

Рабочая программа дисциплины

История материальной культуры и быта

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03 Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 12.02.2026 протокол №1/8.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Срок действия программы: 2026-2031 уч.гг.

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 (история России, всеобщая история)
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2	Художественно-творческая работа
3	Сценографическая композиция
4	Работа с режиссером
5	Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (2 курс)
6	Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (3 курс)
7	Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (4 курс)

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций
Результат обучения: Способен использовать исторические особенности различных культур для создания театральной декорации.
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий
Результат обучения: Понимает национальную специфику бытовой жизни и традиций различных эпох.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	- этические и правовые нормы регулирующие отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде;
3.1.2	- условия формирования личности, ее свободы, ответственности за сохранение жизни, природы, культуры, понимать роль насилия и ненасилия в истории и человеческом поведении, нравственных обязанностей человека по отношению к другим и самому себе;
3.1.3	- знать формы и типы культур, основные культурно-исторические центры и регионы мира;
3.1.4	- основные исторические факты, даты, события и имена;
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- объяснить феномен культуры, её роль в человеческой жизнедеятельности;
3.2.2	- объяснить роль искусства и науки в развитии цивилизации и связанные с ними социальные и этические проблемы;
3.2.3	- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому прошлому;
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- культура мышления;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Предмет и задачи курса		

1.1	Место материальной культуры в творческом процессе подготовки новых театральных постановок. Структура курса. Изучение европейской и русской материальной культуры в параллельном режиме. /Лек/	4	**2**
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	4	**1**
	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/	4	**4**
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/	4	**4**
2.3	Самостоятельная работа /Ср/	4	**3**
	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/	4	**6**
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/	4	**4**
3.3	Самостоятельная работа /Ср/	4	**3**
	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/	4	**4**
4.2	Посещение Эрмитажа по теме Ренессанса. /Лек/	4	**2**
4.3	Самостоятельная работа /Ср/	4	**3**
	Раздел 5. XVII-XVIII века		

5.1	Итальянское барокко. Город, интерьер. Италия. Итальянское барокко и его пространственные и пластические приемы. Барочный Рим. «Брочный трезубец» М. Фонтана. Интерьер итальянского барокко. Иллюзионистические плафоны. Использование ордерной системы. Декорирование стен натуральным и искусственным мрамором. Появление криволинейных форм в мебели. /Лек/	5	**2**
5.2	Версаль. Парк, интерьеры дворца. Франция. Сложение парадного барочно-классицистического стиля Людовика XIV в Версальском комплексе. Интерьеры Версальского дворца. Французский парк. Создание Королевской мануфактуры Гобеленов по производству предметов прикладного искусства для Версальского дворца. Французская мебель. Мастерская А. Ш. Буля. /Лек/	5	**2**
5.3	Быт Голландии XVII века. Голландия. Формирование буржуазного взгляда на материальную культуру. Скромность и чистота – новые буржуазные ценности. Голландский интерьер и его отражение в живописи «малых голландцев». Влияние китайских мотивов на голландскую мебель и дельфтский фаянс. Еда, питьё и сервировка стола в буржуазном быту. /Лек/	5	**2**
5.4	Мебель XVII века. /Лек/	5	**2**
5.5	Посещение Эрмитажа по теме XVII века. /Лек/	5	**2**
5.6	Рококо. Интерьер, мебель, фарфор. Франция. Стиль Регентства и рококо во Франции. Создание интимной среды жизни человека. Интерьер рококо. Камерное пространство, отсутствие ордерного декора, украшение стен панелями. Формы рокального орнамента. Мебель французского рококо. Работы Ж. Обена. Германия. Интерьеры немецкого рококо. Творчество Ф. Кювилье. Мейсенский фарфор. Англия. Строгий классический стиль без при вкуса барокко в интерьере первой половины века. Интерьеры У. Кента. Своеобразие рокальных мотивов в мебели Т, Чиппендейла. /Лек/	5	**4**
5.7	Франция и Англия второй половины XVIII века. Франция. Интерьер французского неоклассицизма. Ж. Габриэль. Малый Трианон. Возвращение классических форм. Мебель стиля Людовика XVI. Работы Ф. Ризенера, Д. Рентгена. Севрский фарфор. Англия. Интерьер второй половины века. «Изящная античность» интерьеров и мебели братьев Адам. Мебель Г. Хэплуайта и Т. Шератона. Керамика Дж. Веджвуда. /Лек/	5	**4**
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/	5	**2**
5.9	Интерьеры Растрелли. Соединение барокко и рококо в интерьерах Ф.-Б. Растрелли. Интерьеры Екатерининского дворца в Царском селе и Большого Петергофского дворца. /Лек/	5	**2**
5.10	Россия второй половины XVIII века. Традиции английского неоклассического интерьера в творчестве Ч. Камерона. Агатовые комнаты, апартаменты Екатерины II и наследника престола в Царском селе. Английские парки в Царском селе и Павловске. /Лек/	5	**4**
5.11	Самостоятельная работа /Ср/	5	**6**
5.12	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	5	**36**
	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/	5	**4**

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/	6	**4**
6.3	Бидермейер в Германии. Германия. Бидермейер – как буржуазная адаптация стиля ампир. Установка на домашний комфорт. Интерьеры в живописи А. Менцеля. Простота мебели, её освобождение от архитектурных форм. /Лек/	6	**2**
6.4	Бидермейер в России. Россия. Адаптация стиля ампир в частном дворянском и купеческом быту. Столичные и усадебные интерьеры в картинах Ф. Толстого и Г. Сороки. Своеобразие русской мебели стиля бидермейер. Мебель на картинах П. А. Федотова. /Лек/	6	**2**
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. Кристалл-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/	6	**6**
6.6	Самостоятельная работа /Ср/	6	**2**
	Раздел 7. Конец XIX – начало XX века		
7.1	Английское «Движение искусств и ремёсел. Реформы У. Морриса и наступление конца историзма. Возрождение ручного труда в области прикладных искусств. «Общество искусств и ремёсел» Морриса и его значение в создании нового стиля. Освобождение интерьера от эклектических наслоений и развитие приёмов стилизации. /Лек/	6	**2**
7.2	Модерн в Европе. Влияние японского искусства на сложение стиля модерн. Интерьеры и мебель У. Годвина и Д. Уистлера. «Школа Глазго» и творчество Ч. Макинтоша – зрелый модерн в английском искусстве. Пуританизм и конструктивность интерьеров Макинтоша. Пространственная выразительность, линейный узор, акцент на вертикали его мебели. Влияние Макинтоша на венский модерн. Бельгия. Неразрывность архитектуры и декорации в особняках Тасселя и Сольвей В. Орта. Новая планировка, интерес к конструктивным и декоративным возможностям металла, обилие стекла и витражей. Франция. Творчество Г. Гимара и его входы в парижское метро. Придание металлу метафоры органического роста растений. Школа Нанси. Символизм произведений прикладного искусства Э. Галле. Возрождение в мебели интарсии и инкрустации. Кровать Галле «Закат и сумерки». Мебель Э. Валлена и Л. Мажореля. Стекло Э. Галле. Сложная техника изготовления – многослойность, гравирование, травление, инкрустация. Новые формы сосудов и электрических ламп Галле. Ювелирные произведения Р. Лалика. Испания. Своеобразие испанского модерна в творчестве А. Гауди. Пластичность, интерес к выразительности фактуры, чувственность и фантастичность интерьеров и мебели Гауди. Интерьеры дома Батло и Каза Кальвет. Венский модерн. Здание и интерьеры Сецессиона Й. Ольбриха. Венское метро О. Вагнера. Интерьеры Й. Хофманна и мозаики Г. Климта во дворце Стокле в Брюсселе. /Лек/	6	**6**

7.3	Модерн в России. Неорусский стиль Абрамцевского кружка как начало движения к модерну. Строительство храма в Абрамцево по проекту В. М. Васнецова, столярная и керамическая мастерские. Мебель по эскизам Е. Д. Поленовой и керамика М. А. Врубеля. Творчество Ф. О. Шехтеля, крупнейшего мастера русского модерна. Появление черт модерна в неоготических интерьерах особняков З.Морозовой и А.Морозова. Скульптура и живописные панно М. А. Врубеля. Особняк Рябушинского Шехтеля. Неразрывность функционального и декоративного, общего и детали. Своеобразие московского модерна. Петербургский модерн и влияние на него неоклассицизма и северного модерна. Здание и интерьеры страхового общества «Россия» на Б. Морской. Керамика по эскизам Н. К. Рериха. Широкое использование витражей-панно. Интерьеры Ф. И. Лидваля – модерн-неоклассицизм в интерьерах Азовско-Донского банка. /Лек/	6	**4**
7.4	Самостоятельная работа /Ср/	6	**2**
7.5	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	6	**6**
	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/	7	**4**
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/	7	**4**
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/	7	**4**
8.4	Арт Деко. Появление стиля Арт Деко на выставке декоративных искусств в Париже. Павильоны . «Помон» и «Примавера», мебель Э. Рульманна, К. Руссо. /Лек/	7	**4**
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/	7	**4**
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/	7	**4**

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/	7	**4**
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/	7	**4**
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/	7	**4**
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/	7	**4**
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/	7	**4**
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/	7	**4**
8.13	Итальянский дизайн 70-х годов. Итальянские группы «Архизум», «Суперстудио», «Алхимия». Мебель Г. Пеше, Э. Сотсаса, Д. Паса. Светильники И. Маурера. /Лек/	7	**4**
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/	7	**4**
8.15	Итальянский дизайн 80-х годов. Итальянская группа «Мемфис» ориентирующаяся на массовое производство. Интерьеры, мебель и посуда Э. Сотсаса. /Лек/	7	**4**
8.16	Самостоятельная работа /Ср/	7	**12**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету на последнем занятии (4 семестр):

1. Древнегреческий город, интерьер, мебель
2. Древний Рим.
3. Древнеримский интерьер и мебель.
4. Средневековый город и интерьер.
5. Средневековая мебель и прикладное искусство.
6. Древнерусский город интерьер.
7. Ренессансный город и интерьер.
8. Ренессансная мебель и прикладное искусство.

Вопросы к экзамену (5 семестр):
1. Барочный город и интерьер.
2. Версальские интерьеры и парк.
3. Голландский буржуазный интерьер.
4. Мебель и прикладное искусство XVII века.
5. Рокальный интерьер и мебель.
6. Европейский фарфор XVIII века.
7. Русский интерьер петровского времени.
8. Интерьеры Ф.-Б. Растрелли.
9. Европейский интерьер и мебель второй половины XVIII века.

Вопросы к зачету (6 семестр):
1. Интерьеры Ч. Камерона в Царском селе.
2. Интерьер, мебель, прикладное искусство Франции эпохи ампира.
3. Русский ампир. Интерьер, мебель, прикладное искусство.
4. Бидермейер.
5. Европейский интерьер и мебель эпохи эклектики.
6. Русский интерьер и мебель эпохи эклектики.
7. «Движение искусств и ремёсел».
8. Модерн в Бельгии и Франции.
9. Модерн в Англии и Испании.
10. Неорусский стиль в Абрамцево.
11. Интерьеры и мебель особняков московского модерна.
12. Интерьеры и мебель петербургского модерна.

Вопросы к экзамену (7 семестр):
1. Проекты В. Е.Татлина в области материальной культуры.
2. ВХУТЕМАС.
3. Баухауз.
4. Интерьеры и мебель Миса ван дер Роэ.
5. Арт Деко.
6. Американский дизайн 30-х годов.
7. Материальная культура СССР 40-50-х годов.
8. Американский дизайн послевоенного времени.
9. Скандинавский дизайн.
10. Итальянский дизайн 40-50-х годов.
11. Эксперименты в дизайне 60-х годов.
12. Поворот в материальной культуре СССР в 60-е годы.
13. Влияние поп-культуры на европейский дизайн.
14. Итальянский дизайн 70-х годов.
15. Постмодернизм в материальной культуре.
16. 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: 01.09.2022).
2. Декоративно-прикладное искусство: [Электронный ресурс] // Русский музей. URL: http://rusmuseum.ru/collections/decorative/ (дата обращения: 01.09.2022).
3. Народное искусство: [Электронный ресурс] // Русский музей. URL: http://rusmuseum.ru/collections/folk_art/ (дата обращения: 01.09.2022).
4. Лоджии Рафаэля: [Электронный ресурс] // Государственный Эрмитаж. URL: http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/perm_exh/exh/06raphael/?lng=ru/ (дата обращения: 01.09.2022).
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: 01.09.2022).
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: 01.09.2022).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория	Аудитория для проведения учебных занятий: стеллажи – 2 шт, столы ученические 6 шт., стол для преподавателя – 1 шт., стулья ученические – 6 шт.,, кресло для преподавателя – 1 шт., Подиум квадратный – 2 шт., Мольберт – 6 шт., Ширма, трехсекционная – 12 шт., Оборудование и технические средства обучение: Интерактивный комплекс – 1 шт.
Зал для самостоятельной работы (коворкинг), многофункциональный зал	Рабочие места, оборудованные мебелью: столы, стулья и компьютеры с выходом в Интернет

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

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»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

История костюма

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин**
Учебный план 2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **5 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	180	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 4,5
		зачет 3
аудиторные занятия	116	
самостоятельная	22	
часов на контроль	42	

Программу составил(и):

б/с, Доцент Хмелева Надежда Петровна

Рабочая программа дисциплины

История костюма

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03 Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 12.02.2026 протокол №1/8

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Срок действия программы: 2026-2031 уч.гг.

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	Задачи дисциплины:
	- овладение знаниями в области истории костюма, которые помогут в создании сценического костюма — как части общего декорационного решения спектакля;
	- ознакомление с основными художественными направлениями, диалектикой изменения стилей и моды, их развитием;
	- способствование лучшему восприятию, эстетическому воспитанию студентов, их творческому росту и художественно-профессиональной грамотности.

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	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	- особенности характерных для различных исторических периодов деталей костюмов; виды и формы исторического костюма различных эпох;
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	- ткани и материалы, используемые для изготовления предметов одежды, технику их изготовления;
3.1.5	- значение цветов, орнаментов, характерных для различных исторических периодов;
3.1.6	- расширенный диапазон информационных источников, имеющих отношение к истории костюма;
3.1.7	- специфику творческих и технических профессий в театре; методы работы над спектаклем авторской группы;
3.1.8	- специфику разработки и создания сценического костюма, как художественного образа спектакля;
3.1.9	- способы решения вопросов зрительского восприятия художественной идеи;
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	- анализировать иконографические и библиографические источники информации;
3.2.6	- понимать смысл искусства, выявлять приоритеты в нём;
3.2.7	- вести рабочий диалог со всеми участниками проекта в процессе работы над новой постановкой; анализировать собственный творческий замысел в контексте авторских концепций каждого из членов творческой группы;
3.2.8	- разрабатывать костюмное решение — самостоятельно или совместно с художником по костюму, в соответствии со сценографией спектакля; создавать костюм, как комплекс одежды человека, включая грим, прическу, аксессуары конкретного сценического персонажа-образа в контексте конкретного спектакля и выраженного в эскизе;
3.2.9	- применять найденный фактический (иконографический) материал в своей творческой работе; находить свое образное осмысление иконографического материала;

3.2.10	- углублять свои знания с целью получения нового качества творческой работы; развивать свой творческий потенциал, остроту творческого восприятия;
3.2.11	- логически и последовательно мыслить;
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; навыками творческого применения полученных знаний при воплощении собственного авторского замысла;
3.3.4	- навыком получения информации о нравах и обычаях, выраженных в костюме как части материальной культуры;
3.3.5	- языком выразительных средств театрального искусства;
3.3.6	- навыком формулирования собственной профессиональной художественной задачи, при
3.3.7	создании проекта оформления спектакля, с использованием полученных знаний;
3.3.8	- навыком формулирования профессиональной художественной задачи художнику по костюмам;
3.3.9	- способностью принимать непосредственное участие в создании декорационного оформления (роспись, создание фактуры, моделирование и тд.);
3.3.10	- профессиональной терминологией в области истории костюма;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Введение в предмет		
1.1	Введение в предмет /Лек/	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	**2**
	Раздел 3. Костюм Античного мира		
3.1	Костюм древней Греции. Драпировочная самобытность античной одежды. Мужской костюм. От набедренной повязки к хитону. Верхняя одежда – гиматион. Культ обнажённого тела. Костюм и доспехи воина. Обувь. Женский костюм. Драпировка хитона и гиматиона. Дорийский костюм – пеплос. Ионийский костюм. Обувь, причёска, украшения. /Лек/	3	**2**
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	**2**
	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	**2**
	Раздел 5. Костюм Средневековья		
5.1	Раннее западноевропейское средневековье. Мужской костюм. Соединение варварского костюма с традициями античности. Рубашка-шенс, штаны-брэ, чулки-шоссы. Костюм рыцаря. Появление после крестовых походов длинной одежды – блио. Верхняя одежда – плащ. Драпированный головной убор. Женский костюм. Женский вариант шенс. В ранний период – далматика, затем появление сюрко и блио. Верхняя одежда – шап, шазюбль. Головные уборы – оббон, омюз. Появление отрезного платья. Акцентирование рукава. Украшения, обувь. /Лек/	3	**2**
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	**2**
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	**2**

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	**2**
	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	**2**
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	**2**
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	**2**
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	**2**
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	**2**
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	**2**
6.7	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	3	**6**
	Раздел 7. 17 век		
7.1	Франция. Первая половина 17 века. Мужской костюм. Влияние военного костюма на бытовой. Пурпуэн, широкие о-де-шосс, отложной воротник с кружевами, сапоги с раструбами, шляпа с большими полями. Костюм мушкетера. Женский костюм. Отход от геометризма испанской моды, появление пластицизма в костюме. Две части костюма – распашная роб, платье-котт, широкие рукава, узкий лиф, кружевной отложной воротник. /Лек/	4	**4**
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/	4	**2**
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/	4	**4**
7.4	Самостоятельная работа /Ср/	4	**5**
	Раздел 8. 18 век		
8.1	Франция. Первая половина 18 века. Эпоха регентства. Мужской костюм. Влияние версальских мод. Уменьшение объёма костюма. Изменение головного убора. Эпоха рококо. Постепенное уменьшение жилета. Приподнятые фалды жюстокора. Изменение размера и формы парика. Грим. Женский костюм. Эпоха регентства. Возвращение платья на обручах. Спинка Ватто. Эпоха рококо. Юбка панье, корсет, стомак, уменьшившаяся причёска. Грим. /Лек/	4	**4**
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/	4	**2**
8.3	Франция. Вторая половина 18 века. Мужской костюм. Создание собственного стиля, отличного от женского костюма. Освобождение от излишнего декора. Упрощение жюстокора. Влияние английского костюма. Женский костюм. Изменение формы панье, влияние причёски на внешний облик. Изменение силуэта костюма в 1770-1780-е годы. /Лек/	4	**2**

8.4	Англия. Вторая половина 18 века. Мужской костюм. Отказ от декора, использование шерстяных тканей, цветовая сдержанность. Появление новых форм костюма – редингот, спенсер, каррик. Женский костюм. Отказ от излишеств французской моды, сдержанность в юбке, ткани, причёске. /Лек/	4	**2**
8.5	Россия. Вторая половина 18 века. Влияние французской моды на мужской и женский костюм. Появление придворных платьев в русском стиле. /Лек/	4	**2**
8.6	Франция. Костюм эпохи революции и директории. Мужская мода. Отказ от символов дворянской культуры – париков, кюлотов, жюстокоров, Анкруаябли – стремление к оригинальности. Женский костюм. Отказ от панье и корсета. Появление шемиза и тонких тканей типа муслина. /Лек/	4	**4**
8.7	Самостоятельная работа /Ср/	4	**5**
8.8	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	4	**36**
	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/	5	**2**
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/	5	**2**
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/	5	**2**
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/	5	**4**
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/	5	**4**
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/	5	**4**
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/	5	**4**
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/	5	**4**
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/	5	**4**
9.10	Самостоятельная работа /Ср/	5	**6**
	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/	5	**2**
10.2	Россия. 1900-1914 гг. Появление модных мастерских – «Бризак», «Г-жа Ольга», «Гиндус». Крупнейший русский модельер Н. П. Ламанова. Волнообразные формы и текучие линии. Постепенное упрощение женского костюма, его приспособление для различных занятий. /Лек/	5	**4**
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/	5	**4**
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/	5	**4**

10.5	Франция. 1940-е годы. Костюмы времен второй мировой войны. Милитаризация женского костюма. Вынужденное своеобразие головного убора. /Лек/	5	**2**
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/	5	**4**
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/	5	**4**
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/	5	**4**
10.9	1990-е годы. Деконструктивизм и его противники – Д. Гальяно, А. МакКуин. Элегантный прагматизм Т. Форда. /Лек/	5	**2**
10.10	Самостоятельная работа /Ср/	5	**6**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету (3 семестр):
1. Костюм Древнего Египта.
2. Костюм Древней Греции.
3. Костюм Древнего Рима.
4. Костюм Византии.
5. Костюм западноевропейского средневековья.
6. Костюм Древней Руси.
7. Итальянский костюм эпохи Ренессанса.
8. Испанский костюм XVI века.
9. Французский костюм первой половины XVII века.
10. Версальские моды.
11. Голландская мода XVII века.
12. Мода французского рококо.
13. Русский костюм петровского времени.
14. Русский костюм елизаветинского времени.

Вопросы к экзамену (4 семестр):
1. Французский костюм эпохи Людовика XVI.
2. Английский костюм второй половины XVIII века.
3. Русский костюм екатерининского времени.
4. Французский костюм конца XVIII века.
5. Русский костюм конца XVIII века.
6. Французский костюм 1800-1820-х годов.
7. Английский костюм денди.
8. Русский костюм 1800-1820-х годов.
9. Французский костюм 1830-х годов.
10. Русский костюм 1830-х годов.
11. Французский костюм второго рококо.
12. Русский костюм второго рококо.
13. Французский костюм 1870-1890-х годов.
14. Русский костюм 1870-1890-х годов.

Вопросы к экзамену (5 семестр):
1. Французский костюм эпохи «ар нуво». Поль Пуаре.
2. Русский костюм эпохи модерна.
3. Габриэль Шанель.
4. Мадлен Вионне.
5. Эльза Скьяпарелли.
6. Советский костюм эпохи конструктивизма.
7. Костюм 1940-х годов.
8. Кристиан Диор.
9. Европейская мода 1960-х годов.
10. Советская мода 1960-х годов.
11. Футуристическая мода.
12. Пьер Карден.
13. Ив Сен-Лоран.
14. Джанни Версаче.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Васильев, А. А. От Мини до Макси. Мода 1960-х годов. — М., 2010 – 200 С.
2. Вайнштейн, О. Б. Денди. — М., 2006.-110 С.
3. Горбачева, Л. М. Костюм XX века от Поля Пуаре до Эммануэля Унгаро. — М., 1996 – 120.С.
4. Горбачева, Л. М. Костюм средневекового Запада. — М., 2000. – 150.С.
5. История моды с XVIII по XX столетие. Коллекция института костюма Киото. — М., 2003. – 300 С.
6. Каршинова Л. В. Русский народный костюм. — М., 2005. – 110 С.
7. Кирсанова Р. М. Сценический костюм и театральная публика в России Х1Х 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: 01.09.2022).
2. Русский музей. [Электронный ресурс]. URL: http://rusmuseum.ru/ (дата обращения: 01.09.2022).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория	Аудитория для проведения учебных занятий: стеллажи – 2 шт, столы ученические 6 шт., стол для преподавателя – 1 шт., стулья ученические – 6 шт.,, кресло для преподавателя – 1 шт., Подиум квадратный – 2 шт., Мольберт – 6 шт., Ширма, трехсекционная – 12 шт., Оборудование и технические средства обучение: Интерактивный комплекс – 1 шт.
Зал для самостоятельной работы (коворкинг), многофункциональный зал	Рабочие места, оборудованные мебелью: столы, стулья и компьютеры с выходом в Интернет

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»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

История сценографии

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин**
Учебный план 2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 8
		зачет 7
аудиторные занятия	82	
самостоятельная	20	
часов на контроль	42	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, Доцент Овэс Любовь Соломоновна

Рабочая программа дисциплины

История сценографии

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03 Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 12.02.2026 протокол №1/8 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Срок действия программы: 2026-2031 уч.гг.

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	Художественно-творческая работа
3	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий
ПК-1: Готов к созданию авторского художественного проекта сценического оформления спектакля (концерта, представления)
ПК-1.1: Учитывает все составляющие проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, программы)
ПК-1.2: Использует новейшие достижения в области театрально- постановочной техники, технологии и новых материалов, для изготовления компонентов сценического оформления
ПК-1.3: Учитывает особенности различных выразительных средств при их применении в постановочной работе
ПК-1.4: Свободно осуществляет свои замыслы, изображая любые пространственные формы – отдельные предметы, архитектуру, пейзаж, человеческую фигуру, как с натуры, так и используя зрительную память и воображение
ПК-1.5: Использует цвет и свет как важнейшие средства театральной выразительности
ПК-1.6: Находит новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценическое пространство
ПК-1.7: Использует различные техники и технологии создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочих макетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов костюмов и особо сложного грима

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	- основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии театрально-декорационного искусства;
3.1.2	- исторические факты и имена, связанные с созданием произведений театрально-декорационного искусства, включая современные;
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- оценивать достижения художественной культуры на основе знания исторического контекста;
3.2.2	- анализировать произведения театрально-декорационного искусства. Ориентироваться в круге идей, выдвинутых мировой сценографией за всю ее многовековую историю;
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- профессиональной лексикой, грамотно использовать ее в своей деятельности в области истории искусств;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Эволюция сценического пространства в процессе смены театральных систем		
1.1	Введение. Философия пространства. /Лек/	7	**2**
1.2	Театр эпохи эллинизма. Исторические предпосылки. /Лек/	7	**4**
1.3	Средние века. Рождение театра из антифонного пения. /Лек/	7	**2**
1.4	Театр эпохи Возрождения. Существование двух противоположных моделей организации сценического пространства: елизаветинской (шекспировской) сцены и итальянской перспективной. /Лек/	7	**4**
1.5	Барочный театр. Исторические предпосылки. Новое мировосприятие. /Лек/	7	**4**
1.6	Театр эпохи Классицизма. Рационализм. Нормативность. Новая концепция мира и человека в нем. /Лек/	7	**2**
1.7	Театр эпохи Просвещения. Новое понимание театрального синтеза. Соло художника в музыкальном спектакле. Декорация как картина. /Лек/	7	**4**
1.8	Театр эпоха романтизма. Новое мироощущение. Кардинально иное понимание сценического пространства. Его драматизм, переменчивость, контрастность. /Лек/	7	**4**
1.9	Археологический натурализм. Исторические предпосылки его возникновения. Археологический «бум». Интерес европейцев к раскопкам, выставкам находок, публикациям по этой теме. /Лек/	7	**4**
1.10	Самостоятельная работа /Зачёт/	7	**6**
	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/	8	**2**
2.2	Адольф Аппиа. Универсализм его художественной личности. Утопический, кабинетный характер творчества. /Лек/	8	**2**
2.3	Гордон Крэг. Работа над Шекспиром. /Лек/	8	**2**
2.4	Оформление музыкальных спектаклей в последней четверти XIX века. /Лек/	8	**4**
2.5	Русское театрально-декорационное искусство конца XIX века. /Лек/	8	**2**
2.6	Мир искусства. История художественного объединения. /Лек/	8	**2**
2.7	Театрально-декорационное искусство Серебряного века. /Лек/	8	**2**
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/	8	**2**
2.9	Авангард и театр. /Лек/	8	**2**
2.10	Кубофутуризм в изобразительном искусстве и театре. /Лек/	8	**2**
2.11	Конструктивизм и его театральная модель. /Лек/	8	**2**
2.12	Сценография театра Е. Вахтангова. /Лек/	8	**2**
2.13	Ленинградская сценографическая школа 1920-х – первой половины 1930-х годов. Ее мастера – выученики формальных школ. Общая характеристика. /Лек/	8	**2**
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/	8	**2**

2.15	Отечественный и западный радикализм в отношении пространства. Соединение зрительного зала и сцены. /Лек/	8	**2**
2.16	Отечественные живописцы и графики в театре второй половины 1930-х – 1950-е годы. Взаимодействие изобразительного и сценического искусства. /Лек/	8	**2**
2.17	Рождение метафорической декорации в музыкальном театре. /Лек/	8	**2**
2.18	Валерий Доррер. Борис Мессерер. Энар Стенберг. /Лек/	8	**2**
2.19	Новая волна в сценографии. /Лек/	8	**2**
2.20	Действенная сценография. /Лек/	8	**2**
2.21	Формирование единой пластической среды. /Лек/	8	**2**
2.22	Национальные сценографические школы /Лек/	8	**2**
2.23	Театр художника: Тадеуш Кантор. /Лек/	8	**2**
2.24	Сценографические парадоксы. Явление постмодернизма в театре. /Лек/	8	**2**
2.25	Сценография последних десятилетий XX - начала XXI века. /Лек/	8	**2**
2.26	Самостоятельная работа /Ср/	8	**20**
2.27	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	8	**36**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету (7 семестр):
1. Введение. Античный театр. Греция
2. Театр эпохи Эллинизма. Рим
3. Средневековый театр
4. Театр эпохи Возрождения
5. Барочный театр
6. Театр эпохи Классицизма
7. Театр эпохи Просвещения
8. Театр эпохи Романтизма
9. Археологический натурализм

Вопросы к экзамену (8 семестр):
1. Натуралистический и символистский театр
2. Адольф Аппиа
3. Гордон Крэг
4. Русский музыкальный театр. Оформление спектаклей в последней четверти XIX века - начале XX века. Мамонтовская опера. Деятельность К.Коровина и А. Головина на императорской сцене
5. Русский драматический театр. Оформление спектаклей в последней четверти XIX века - начале XX века. Деятельность В.А. Симова
6. Объединение «Мир искусства». Дягилевские сезоны (1908-1914). Работы мирискусснников на сцене МХТ
7. Театрально-декорационное искусство Серебряного века. Старинный театр и его художники. Театры малых форм.
8. Творчество А.Я. Головина
9. Авангард и театр. Театральные проекты художников русского авангарда (1910-1920-е гг.). Дягилевские сезоны (1915- 1929)
10. Кубофутуризм в изобразительном искусстве и театре. Камерный театр и его художники
11. Театральный конструктивизм и его эволюция. Мейерхольд и художники
12. Сценография театра Е. Вахтангова. Художники Еврейского театра.
Украинский театральный авангард и его художники
13. Ленинградская сценографическая школа 1920-х–первой половины 1930-х годов
14. Крупнейшие представители сценографического авангарда 1920-х-1930-х годов XX века и эволюция их творчества: Творчество Владимира Дмитриева, Моисея Левина, Николая Акимова. Исаака Рабиновича
15. Отечественный и западный радикализм в отношении пространства. Соединение зрительного зала и сцены. Опыты с внесценическим пространством. Сценическая конструкция театра Старой Голубятни. Творчество Э. Пискатора и В. Гропиуса. Эксперименты Н. Охлопкова, Я. Штоффера. Освобожденное пространство брехтовского театра. Идея «безрамповой сцены» в европейском театре 1960-1970-х. Ее развитие в современном театре. Опыты с внесценическими пространствами
16. Отечественные живописцы и графики в театре второй половины 1930-х – 1950-е годы. Взаимодействие изобразительного и сценического искусства
17. Рождение метафорической декорации в музыкальном театре. Творчество С. Вирсаладзе. Работы Г. Мосеева и С. Юнович
18. Валерий Доррер. Борис Мессерер. Энар Стенберг
19. Новая волна в сценографии. Выпускники ВГИКа В. Левенталь, М. Соколова, Н. Двигубский, В. Серебровский, А. Бойм и их работа в музыкальном, драматическом, кукольном театре
20. Формирование единой пластической среды. Творчество Эдуарда Кочергина, Марта Китаева, Даниила Лидера, Д. Боровского, С. Бархина

21. Национальные сценографические школы: латышская, грузинская, дагестанская
Творческие союзы режиссеров и художников
22. Театр художника: Тадеуш Кантор. Юзеф Шайна, Лешек Мондзик, Питер Шуман, Ахим Фрайр, Роберт Уилсон. Представители в России: Д. Крымов. АХЕ.
Пражские Квадриеннале второй половины XX-начала XXI века. Их результаты
23. Явление постмодернизма в театре. Взаимодействие новейших форм изобразительного искусства и театра. Сценография последних десятилетий XX-начала XXI века.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Александр Головин. Путь художника. Художник и время: Альбом / Автор и составитель М.Н. Пожарская. М., 1990.
2. Александр Яковлевич Головин. Встречи и впечатления. Письма. Воспоминания о Головине. Л.-М. 1960.
3. Боровский Д.Л. Убегающее пространство. М., 2006.
4. Бартошевич А.А. Акимов. Л., 1933.
5. Бархин С.М. Ламповая копоть. М., 2008.
6. Бассехес А.И. Художники на сцене МХАТ. М., 1960.
7. Бачелис Т. Эволюция сценического пространства (от Антуана до Крэга) // Западное искусство. XX век. М., 1978.
8. Бачелис Т.И. Шекспир и Крэг. М., 1983.
9. Березкин В.В. Искусство сценографии мирового театра. От истоков до сер. XX века. М. 1997.
10. Березкин В.И. В.В. Дмитриев. Л., 1981.
11. Березкин В.В. Искусство сценографии мирового театра. Вторая половина XX века. М., 2001.
12. Березкин В.В. Искусство сценографии мирового театра. Мастера XVI-XX вв. М., 2002.
13. Березкин В.В. Искусство сценографии мирового театра. Театр художника. Истоки и начала. М., 2006.
14. Березкин В.В. Искусство сценографии мирового театра. Театр художника. Мастера. М., 2006.
15. Бобылева А. Отшельник Аппиа // Московский наблюдатель. 1992, № 1.
16. Власова Р.И. Русское 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, Буоналенти, 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: 01.09.2022).
2. Официальный сайт Петербургского театрального журнала. [Электронный ресурс]. URL: http://www.ptj.spb.ru/ (дата обращения: 01.09.2022).
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: 01.09.2022).
4. Официальный сайт OISTAT. [Электронный ресурс]. URL: http://www.oistat.org/ (дата обращения: 01.09.2022).
5. Официальный сайт журнала «Сцена». [Электронный ресурс]. URL: http://www.the-stage.ru/ (дата обращения: 01.09.2022).
6. Официальный сайт ГЦТМ им. А.А. Бахрушина. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gctm.ru/ (дата обращения: 01.09.2022).
7. Официальный сайт СПГМТиМИ. [Электронный ресурс]. URL: http://www.theatremuseum.ru/ (дата обращения: 01.09.2022).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория	Аудитория для проведения учебных занятий: стеллажи – 2 шт, столы ученические 6 шт., стол для преподавателя – 1 шт., стулья ученические – 6 шт.,, кресло для преподавателя – 1 шт., Подиум квадратный – 2 шт., Мольберт – 6 шт., Ширма, трехсекционная – 12 шт., Оборудование и технические средства обучение: Интерактивный комплекс – 1 шт.
Зал для самостоятельной работы (коворкинг), многофункциональный зал	Рабочие места, оборудованные мебелью: столы, стулья и компьютеры с выходом в Интернет

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»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

Грим и постиж

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин**
Учебный план 2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет с оценкой 9
аудиторные занятия	20	
самостоятельная	79	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

б/с, Профессор Разумов Владимир Николаевич

Рабочая программа дисциплины

Грим и постиж

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03 Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 12.02.2026 протокол №1/8

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Срок действия программы: 2026-2031 уч.гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	В процессе изучения дисциплины студенты узнают о развитии мирового гримерного искусства. Студенты узнают как гримировались в античном и японском театрах, в европейском театре эпохи Средневековья и Возрождения, о масках комедии дель арте и о реформе театрального грима в конце XVIII в., о современном гриме театра и кино. Они ознакомятся с особенностями работы гримерного цеха в различные периоды выпуска нового спектакля, с материалами и оборудованием цеха, санитарно-гигиеническими нормами.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Дисциплина «Грим и постиж» базируется на знаниях, полученными студентами при изучении таких дисциплин как «История зарубежного ИЗО», «История русского ИЗО», «История зарубежного театра», «История русского театра», «История костюма» и «Рисунок и живопись». В результате усвоения дисциплины студент должен: знать виды и материалы современного грима, владеть техникой гримирования, иметь представление о техники изготовления постижерских элементов, усвоить основные требования к гримерно-постижерскому цеху.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История русского театра
2	История зарубежного театра
3	История костюма
4	История русского ИЗО
5	История зарубежного ИЗО
6	История материальной культуры и быта
7	Рисунок
8	Живопись
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
2	Преддипломная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-1.1: Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления
Выявляет проблемные ситуации при использовании грима и постижа, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления
УК-1.2: Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта
Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций при использовании грима и постижа на основе действий, эксперимента и опыта
УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций
Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций при использовании грима и постижа
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-2.1: Участвует в разработке концепции проекта
Участвует в разработке концепции проекта при использовании грима и постижа
УК-2.2: Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы
Разрабатывает план реализации проекта при использовании грима и постижа, с учетом рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы
УК-2.3: Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта
Осуществляет мониторинг хода реализации проекта при использовании грима и постижа, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет ответственности участников проекта
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК-4.1: Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной форме при использовании грима и постижа, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия

УК-4.2: Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках
Использует современные информационно-коммуникативные средства при использовании грима и постижа для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках
УК-4.3: Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык
Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык при использовании грима и постижа
ПК-1: Готов к созданию авторского художественного проекта сценического оформления спектакля (концерта, представления)
ПК-1.1: Учитывает все составляющие проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, программы)
Учитывает все составляющие проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, программы) при использовании грима и постижа
ПК-1.2: Использует новейшие достижения в области театрально- постановочной техники, технологии и новых материалов, для изготовления компонентов сценического оформления
Использует новейшие достижения в области театрально-постановочной техники технологии и новых материалов, для изготовления компонентов сценического оформления при использовании грима и постижа
ПК-1.3: Учитывает особенности различных выразительных средств при их применении в постановочной работе
Учитывает особенности различных выразительных средств в использовании грима и постижа при их применении в постановочной работе
ПК-1.4: Свободно осуществляет свои замыслы, изображая любые пространственные формы – отдельные предметы, архитектуру, пейзаж, человеческую фигуру, как с натуры, так и используя зрительную память и воображение
Свободно осуществляет свои замыслы при использовании грима и постижа, изображая любые пространственный формы - отдельные предметы, архитектуру, пейзаж, человеческую фигуру, как с натуры, так и используя зрительную память и воображение
ПК-1.5: Использует цвет и свет как важнейшие средства театральной выразительности
Использует цвет и свет в гриме и постиже, как важнейшие средства театральной выразительности
ПК-1.6: Находит новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценическое пространство
Находит новые живописно-пластические средства при использовании грима и постижа для каждого спектакля, творчески используя сценическое пространство
ПК-1.7: Использует различные техники и технологии создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочих макетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов костюмов и особо сложного грима
Использует различные техники и технологии создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочих макетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов костюмов и особо сложного грима и постижа
ПК-2: Способен осуществлять руководство и авторский контроль группой художников (художник по костюму, художник по свету, художник по видео, художник по гриму) при подготовке спектакля (концерта, представления)
ПК-2.1: Учитывает основные этапы планирования проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, программы)
Учитывает основные этапы планирования проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, программы) при использовании грима и постижа
ПК-2.2: Учитывает специфику творческого процесса, связанного с созданием костюмов, светового оформления, видеопроекционного оформления и грима
Учитывает специфику творческого процесса, связанного с созданием костюмов, с использованием грима и постижа, светового оформления, видеопроекционного оформления
ПК-2.3: Организовывает слаженную работу разнородного коллектива
Организовывает слаженную работу разнородного коллектива при использовании грима и постижа
ПК-2.4: Использует основы методологии организации работы коллектива и грамотно ставит задачи художественно-творческого характера
Использует основы методологии организации работы коллектива и грамотно ставит задачи художественно-творческого характера при использовании грима и постижа
ПК-3: Способен осуществлять в процессе производства авторский контроль и авторское руководство художниками-технологами, работниками производственных мастерских, осуществляющими производство и эксплуатацию материальной части спектакля (концерта, представления)
ПК-3.1: Понимает специфику творческих и технологических процессов, связанных с производством и эксплуатацией проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, представления)
Понимает специфику творческих и технологических процессов при использовании грима и постижа, связанных с производством и эксплуатацией проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, представления)
ПК-3.2: Осознает особенности технических и творческих профессий в театре, механизмы взаимодействия между участниками процесса по выпуску проекта

Осознает особенности технических и творческих профессий в театре, механизмы взаимодействия между участниками процесса по выпуску проекта, при использовании грима и постижа
ПК-3.3: Способен существовать в системе коллективного творчества, грамотно ставить задачи для решения вопросов художественно-технологического и эксплуатационного характера
Способен существовать в системе коллективного творчества, грамотно ставить задачи для решения вопросов художественно-технологического и эксплуатационного характера при использовании грима и постижа
ПК-3.4: Способен оценить текущее состояние материальной части оформления спектакля в соответствии со специализацией
Способен оценить текущее состояние материальной части оформления спектакля при использовании грима и постижа
ПК-4: Готов к исполнению обязанностей главного художника организации в соответствующей области исполнительских искусств
ПК-4.1: Способен организовать и контролировать процесс создания материального оформления в профессиональной организации исполнительских искусств в соответствии со специализацией
Создает план- график выпуска спектакля (представления, концерта). Работает в соответствии с план- графиком сам и контролирует работу подразделений.
ПК-4.2: Анализирует актуальную картину мирового и отечественного театрального процесса; обладает навыком объективной оценки театральной работы как своей, так и коллег по цеху
Сопоставляет актуальную картину мирового и отечественного театрального процесса; обладает навыком объективной оценки театральной работы как своей, так и коллег по цеху
ПК-4.3: Понимает особенности организации театральных подразделений и специфику творческого процесса, связанного с реализацией художественного проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, представления) в соответствии со специализацией
Понимает особенности организации театральных подразделений и специфику творческого процесса, связанного с реализацией художественного проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, представления) при использовании грима и постижа
ПК-4.4: Способен нести социальную и этическую ответственность за принятые решения, учитывая цену ошибки; вести обучение и оказывать помощь работникам
Способен нести социальную и эстетическую ответственность за принятые решения в использовании грима и постижа; вести обучение и оказывать помощь работникам
ПК-4.5: Способен самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, использовать методы экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда
Способен самостоятельно вести поиск на рынке труда, используя методы оценки художественных проектов с использованием грима и постижа, интеллектуального труда
ПК-4.6: Способен контролировать состояние комплекса материального оформления драматических, музыкальных спектаклей (концертов, представлений) текущего репертуара
Способе контролировать состояние комплекса материального оформления при использовании грима и постижа драматических, музыкальных спектаклей (концертов, представлений) текущего репертуара
ПК-5: Способен использовать и творчески осмыслять новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов в соответствующей области профессиональной деятельности
ПК-5.1: Обладает комплексной информацией, касающейся театрально-постановочной техники и технологии изготовления компонентов сценического оформления в соответствующей области
На основе опыта выдающихся деятелей искусства, систематизирует возможности грима и постижа, для решения определенных творческих задач.
ПК-5.2: Анализирует новейшие достижения в области театральных технологий и новых материалов в своей профессиональной области, с точки зрения художественной выразительности
Сопоставляя возможности современных технологий и материалов, находит оптимальные решения, для достижения творческого результата.
ПК-5.3: Применяет в творческой работе новейшие достижения в области сценической техники, технологии и новых материалов в соответствующей профессиональной области
Создает эскизы сложного грима с учетом возможностей современных материалов и технологий.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

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

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Введение.		
1.1	Основные сведения о гриме и косметике. /Пр/	9	**1**
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	9	**4**
	Раздел 2. Искусство грима Древнего мира.		
2.1	Искусство грима Древнего Египта. Искусство грима Древней Греции. Искусство грима Древнего Рима. /Пр/	9	**2**
2.2	Самостоятельная работа /Ср/	9	**6**
	Раздел 3. Искусство грима в Средневековье в странах Западной Европы.		
3.1	Искусство грима в Средневековье в странах Западной Европы /Пр/	9	**1**
3.2	Самостоятельная работа /Ср/	9	**6**
	Раздел 4. Искусство грима в эпоху Возрождения в странах Западной Европы.		
4.1	Искусство грима в эпоху Возрождения в странах Западной Европы /Пр/	9	**1**
4.2	Самостоятельная работа /Ср/	9	**6**
	Раздел 5. Искусство грима в Китае, Японии и Индии.		
5.1	Искусство грима в Китае, Японии и Индии /Пр/	9	**1**
5.2	Самостоятельная работа /Ср/	9	**6**
	Раздел 6. Реформа театрального грима в конце XVIII в.		
6.1	Реформа театрального грима в конце XVIII в. /Пр/	9	**2**
6.2	Самостоятельная работа /Ср/	9	**8**
	Раздел 7. Особенности грима в театрах различных жанров, кино, эстраде и цирке.		
7.1	Особенности грима в театрах различных жанров, кино, эстраде и цирке /Пр/	9	**1**
7.2	Самостоятельная работа /Ср/	9	**6**
	Раздел 8. Технология изготовления париков, бород, усов, бровей.		
8.1	Классические материалы для париков. Синтетические и нетрадиционные материалы для париков. Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к постижерским изделиям. /Пр/	9	**4**
8.2	Самостоятельная работа /Ср/	9	**12**
	Раздел 9. Виды грима.		
9.1	Виды грима /Пр/	9	**1**
9.2	Самостоятельная работа /Ср/	9	**5**
	Раздел 10. Скульптурно-объемный грим. Налепки и наклейки.		
10.1	Материалы для создания скульптурно-объемного грима. Нормы расхода гримировальных материалов. /Пр/	9	**4**
10.2	Самостоятельная работа /Ср/	9	**12**
	Раздел 11. Работа гримера с художником спектакля и актером		
11.1	Работа гримера с художником спектакля и актером /Пр/	9	**2**
11.2	Самостоятельная работа /Ср/	9	**8**
11.3	Самостоятельная подготовка /ЗаО/	9	**9**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

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

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, поисковые системы Rambler, Yandex, Google.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория	Аудитория для проведения учебных занятий: стеллажи – 2 шт, столы ученические 6, стол для преподавателя – 1, стулья ученические – 12, кресло для преподавателя – 1 Оборудование и технические средства обучения: - Комплект оборудования для постижа (карды, трессбанки), набор парикмахерских инструментов – 12 комплектов, Стол гримировальный с зеркалом – 8 шт., Сушуар на штативе – 1 шт., мойка парикмахерская – 1 штука, Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой
Зал для самостоятельной работы (коворкинг), многофункциональный зал	Рабочие места, оборудованные мебелью: столы, стулья и компьютеры с выходом в Интернет

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 «Грим и постиж» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению рекомендованной литературы, обращать серьезное внимание на сценический грим при просмотре спектаклей, организацию гримерных цехов – во время производственных практик.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

Технология художественного оформления спектакля

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 7
		зачет 6
аудиторные занятия	86	
самостоятельная	11	
часов на контроль	45	

Программу составил(и):

Профессор Разумов Владимир Николаевич

Рабочая программа дисциплины

Технология художественного оформления спектакля

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03 Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 12.02.2026 протокол №1/8

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театра, кино и телевидения

Срок действия программы: 2026-2031 уч.гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель данной дисциплины – освоение будущими художниками-постановщиками театра совокупности методов создания новых спектаклей, обеспечения проведения спектаклей текущего репертуара и гастролей, используя при этом новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новейших материалов; приобретении знаний, необходимых для руководства подразделениями театра, преподавания технологических театральных дисциплин в образовательных учреждениях РФ.
2	Задачи: 1. Дать будущему специалисту знания по разработке комплекса первичной документации для выполнения чертежей работниками ХПЧ для изготовления декораций, костюмов, мебели и бутафории.
	2. Подготовить специалиста способного работать в творческом содружестве с режиссером и другими работниками театра.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Освоение дисциплины «Технология художественного оформления спектакля» опирается на материал дисциплины «Устройство и оборудование сцены». Дисциплина является одной из основных в образовании театрального сценографа.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Безопасность жизнедеятельности
2	Театрально-техническая графика
3	Устройство и оборудование сцены
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Организация театрального дела
2	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-1.1: Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления
УК-1.2: Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта
УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-2.1: Участвует в разработке концепции проекта
УК-2.2: Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы
УК-2.3: Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК-4.1: Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК-4.2: Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках
УК-4.3: Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык
ПК-1: Готов к созданию авторского художественного проекта сценического оформления спектакля (концерта, представления)
ПК-1.1: Учитывает все составляющие проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, программы)
ПК-1.2: Использует новейшие достижения в области театрально- постановочной техники, технологии и новых материалов, для изготовления компонентов сценического оформления
ПК-1.3: Учитывает особенности различных выразительных средств при их применении в постановочной работе
ПК-1.4: Свободно осуществляет свои замыслы, изображая любые пространственные формы – отдельные предметы, архитектуру, пейзаж, человеческую фигуру, как с натуры, так и используя зрительную память и воображение
ПК-1.5: Использует цвет и свет как важнейшие средства театральной выразительности
ПК-1.6: Находит новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценическое пространство
ПК-1.7: Использует различные техники и технологии создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочих макетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов костюмов и особо сложного грима

ПК-2: Способен осуществлять руководство и авторский контроль группой художников (художник по костюму, художник по свету, художник по видео, художник по гриму) при подготовке спектакля (концерта, представления)
ПК-2.1: Учитывает основные этапы планирования проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, программы)
ПК-2.2: Учитывает специфику творческого процесса, связанного с созданием костюмов, светового оформления, видеопроекционного оформления и грима
ПК-2.3: Организовывает слаженную работу разнородного коллектива
ПК-2.4: Использует основы методологии организации работы коллектива и грамотно ставит задачи художественно-творческого характера
ПК-3: Способен осуществлять в процессе производства авторский контроль и авторское руководство художниками-технологами, работниками производственных мастерских, осуществляющими производство и эксплуатацию материальной части спектакля (концерта, представления)
ПК-3.1: Понимает специфику творческих и технологических процессов, связанных с производством и эксплуатацией проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, представления)
ПК-3.2: Осознает особенности технических и творческих профессий в театре, механизмы взаимодействия между участниками процесса по выпуску проекта
ПК-3.3: Способен существовать в системе коллективного творчества, грамотно ставить задачи для решения вопросов художественно-технологического и эксплуатационного характера
ПК-3.4: Способен оценить текущее состояние материальной части оформления спектакля в соответствии со специализацией
ПК-4: Готов к исполнению обязанностей главного художника организации в соответствующей области исполнительских искусств
ПК-4.1: Способен организовать и контролировать процесс создания материального оформления в профессиональной организации исполнительских искусств в соответствии со специализацией
ПК-4.2: Анализирует актуальную картину мирового и отечественного театрального процесса; обладает навыком объективной оценки театральной работы как своей, так и коллег по цеху
ПК-4.3: Понимает особенности организации театральных подразделений и специфику творческого процесса, связанного с реализацией художественного проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, представления) в соответствии со специализацией
ПК-4.4: Способен нести социальную и этическую ответственность за принятые решения, учитывая цену ошибки; вести обучение и оказывать помощь работникам
ПК-4.5: Способен самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, использовать методы экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда
ПК-4.6: Способен контролировать состояние комплекса материального оформления драматических, музыкальных спектаклей (концертов, представлений) текущего репертуара
ПК-5: Способен использовать и творчески осмыслять новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов в соответствующей области профессиональной деятельности
ПК-5.1: Обладает комплексной информацией, касающейся театрально-постановочной техники и технологии изготовления компонентов сценического оформления в соответствующей области
ПК-5.2: Анализирует новейшие достижения в области театральных технологий и новых материалов в своей профессиональной области, с точки зрения художественной выразительности
ПК-5.3: Применяет в творческой работе новейшие достижения в области сценической техники, технологии и новых материалов в соответствующей профессиональной области
ПКО-1: Готов к созданию авторского художественного проекта в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля
ПКО-1.1: Планирует этапы создания авторского художественного проекта спектакля (представления, концерта) и его компонентов в соответствии со специализацией
ПКО-1.2: Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и методах, используемых при создании авторского художественного проекта в соответствии со специализацией
ПКО-1.3: Свободно формулирует и осуществляет свои творческие замыслы, используя различные художественно-выразительные средства, создавая авторский проект в соответствии со специализацией
ПКО-1.4: Способен находить новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценические особенности и основные средства театральной выразительности (цвет и свет)
ПКО-1.5: Понимает специфику творческой работы, связанной с созданием художественного авторского проекта оформления спектакля в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля
ПКО-1.6: Придерживается норм этики делового общения
ПКО-1.7: Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

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

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Структура процесса подготовки новой постановки.		
1.1	План выпуска новых и возобновляемых постановок на текущий сезон. Работа театра с авторами. Формирование постановочной бригады. Приказ по театру о начале работ по новой постановке. Заключение договоров с физическими лицами. /Лек/	6	**1**
1.2	Работа постановочной бригады над определением внешнего облика спектакля и образно-мизансценических связей. Макет (эскизы, 3D модель), планировки, боковые разрезы. Консультации художника-постановщика со специалистами постановочной части. /Лек/	6	**2**
1.3	Изготовление габаритных чертежей, монтировочной описи и технологического описания. /Лек/	6	**2**
1.4	Технический и художественный советы. Задание на проектирование. Конструктивные чертежи, расчет декораций на жесткость, прочность и устойчивость. /Лек/	6	**2**
1.5	График выпуска спектакля. Изготовление декораций, мебели, бутафории и костюмов к срокам, согласованным с графиком выпуска спектакля. /Лек/	6	**2**
1.6	Репетиции в выгородках. Списки на бутафорию и реквизит. /Лек/	6	**2**
1.7	Работа постановочной группы с зав. художественно-постановочной частью над выпуском новой постановки. /Лек/	6	**2**
1.8	Репетиции в декорациях. Просмотр костюмов с аксессуарами и гримов. Прогонные репетиции. Уточнение партитуры проведения спектакля по всем эксплуатационным цехам постановочной части. /Лек/	6	**2**
1.9	Генеральные репетиции. Завершение формирования паспорта спектакля. Сдача материального оформления спектакля технической комиссии театра. Сдача спектакля межведомственной комиссии. /Лек/	6	**2**
1.10	Премьера. /Лек/	6	**2**
	Раздел 2. Работа над созданием макета, эскиза.		
2.1	Ознакомление режиссера-постановщика с вариантами образно-планировочного решения оформления спектакля на эскизах и набросках. /Лек/	6	**1**
2.2	Черновая выгородка. /Лек/	6	**2**
2.3	Чистовая выгородка. /Лек/	6	**1**
2.4	Чистовой макет. /Лек/	6	**1**
2.5	Планировка и боковой разрез. /Лек/	6	**1**

2.6	Монтировочная опись. /Лек/	6	**1**
2.7	Самостоятельная работа. /Ср/	6	**1**
2.8	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	6	**9**
	Раздел 3. Технология проектирования материального оформления спектакля.		
3.1	Габаритные чертежи. /Лек/	7	**4**
3.2	Технологическое описание. /Лек/	7	**4**
3.3	Технический совет. Состав. Назначение. Протокол приемка макета. /Лек/	7	**4**
3.4	Самостоятельная работа. /Ср/	7	**1**
	Раздел 4. Проектная документация.		
4.1	Техническое задание на проектирование материального оформления спектакля. /Лек/	7	**4**
4.2	График выпуска спектакля. /Лек/	7	**4**
4.3	График подачи декораций на сцену. /Лек/	7	**2**
4.4	График подачи костюмов на сцену. /Лек/	7	**2**
4.5	Смета материальных затрат на изготовление материального оформления спектакля мастерскими театра и сторонними организациями. /Лек/	7	**2**
4.6	Самостоятельная работа. /Ср/	7	**1**
	Раздел 5. Роль художника-постановщика в процессе работы над выпуском спектакля		
5.1	Подготовительный период. После сдачи макета спектакля художественному и техническому советам художник присутствует на репетициях, контролирует подбор декораций и подготовку выгородок в репетиционном помещении. /Лек/	7	**3**
5.2	Производственный период.Осуществляет подбор мебели, реквизита и костюмов, утверждает образцы фактур и тканей, осуществляет авторский надзор в процессе изготовления оформления, совместно с заведующим ХПЧ ставит задачи перед руководителями служб по воплощению художественного образа спектакля. /Лек/	7	**3**
5.3	Репетиционный период.Оперативно вносит дополнения и изменения в материальное оформление спектакля, потребность в которых возникла в ходе репетиций. Совместно с режиссером и заведующим ХПЧ просматривает и принимает на сцене декорации, костюмы, гримы и реквизит. Участвует в создании световой партитуры спектакля. /Лек/	7	**2**
5.4	Выпускной период. Участвует в проведении монтировочных и световых репетиций. /Лек/	7	**2**
5.5	Самостоятельная работа. /Ср/	7	**2**
	Раздел 6. Работа ХПЧ в репетиционный период.		
6.1	Организация подготовки репетиций в выгородках в репетиционном помещении и на основной сцене. /Лек/	7	**4**
6.2	Корректировочные доработки декораций и костюмов. Организация монтировочных и световых репетиций. /Лек/	7	**2**
6.3	Завершение формирования паспорта спектакля (уточнение планировок декораций, мебели и световой аппаратуры, составление инструкций по сборке, проведению и разборке декораций). Этапы приемки материального оформления спектакля руководителями эксплуатационный цехов ХПЧ. /Лек/	7	**2**
6.4	Самостоятельная работа. /Ср/	7	**2**
	Раздел 7. Завершающий этап выпуска спектакля.		
7.1	Приемки материального оформления спектакля руководителями эксплуатационных цехов ХПЧ. /Лек/	7	**2**
7.2	Создание партитур проведения спектакля. /Лек/	7	**2**
7.3	Самостоятельная работа. /Ср/	7	**2**
	Раздел 8. Паспорт спектакля.		
8.1	Паспорт спектакля. /Лек/	7	**8**

8.2	Самостоятельная работа. /Ср/	7	**1**
	Раздел 9. Сдача спектакля		
9.1	Этапы сдачи спектакля: - приемка сценического оформления комиссией театра; - приемка спектакля художественным советом театра; - приемка спектакля межведомственной технической комиссией; - приемка спектакля Управлением культуры. /Лек/	7	**2**
9.2	Самостоятельная работа. /Ср/	7	**1**
	Раздел 10. Профессионализм работников ХПЧ – залог успеха.		
10.1	Создание деловой, творческой атмосферы в театре. /Лек/	7	**2**
10.2	/Конс/	7	**2**
10.3	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	7	**36**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:
1. Набросок, черновая выгородка декораций.
2. Чистовая выгородка декораций.
3. Планировка и боковой разрез декораций.
4. Габаритные чертежи на жесткие и мягкие декорации.
5. Габаритные чертежи на мебель.
6. Конструктивные чертежи.
7. Опись материального оформления спектакля.
8. Технологическое описание.
9. Предварительная заявка на приобретение материалов.
10. Технический совет.
11. Чистовой макет оформления.
12. Конструктивные чертежи на декорации и мебель.
13. График выпуска спектакля.
14. График подачи декораций на сцену.
15. Организация репетиций в выгородке.
16. Организация репетиций на основной сцене в выгородке.

Вопросы к экзамену:
1. Участие художника-постановщика в репетициях.
2. Смета затрат на изготовление материального оформления.
3. Пути удешевления стоимости материального оформления.
4. Авторский надзор над изготовлением декораций.
5. Очередность подачи декорационного оформления на сцену.
6. Работа художника-постановщика с художником по свету.
7. Порядок сборки, проведения и разборки декораций.
8. Организация проведения репетиций на сцене.
9. Подбор костюмов, мебели, бутафории и аксессуаров.
10. Организация проведения прогонных репетиций.
11. Окончательный вариант планировок, монтировочных описей.
12. Порядок получения, регистрации и хранения материальных ценностей.
13. Исходящий реквизит.
14. Генеральная репетиция.
15. Паспорт спектакля.
16. Сдача спектакля.
17. Исполнительская смета на изготовление оформления спектакля.
18. Партитуры проведения спектакля.
19. Инструкции по сборке наиболее сложных элементов декораций.

5.2. Темы письменных работ

Темы контрольных работ:
1. Определение видимости декораций на сцене.
2. Эскизное проектирование станков по таблицам.
3. Расчет количества материалов, необходимых для изготовления элемента декорации.
4. Определение трудоемкости изготовления фрагмента декорации.
5. Создание монтировочной описи по макету.

Тема курсовой работы:

1. Разработка технологического описания по макету (эскизу).

Тема курсового проекта:
1. Паспорт сложной пространственной театральной конструкции, модель фрагмента конструкции в М 1:10.

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Дополнительная литература:
1. Базанов, В. В. Работа над новой постановкой (технология оформления спектакля) : учеб. пособие. / В. В. Базанов. — СПб. : СПГАТИ, 1997. — 48 с.
2. Базанов, В. В. Технология сцены / В. В. Базанов. — М. : Импульс-свет, 2005. — 408 с.
3. Листовский, В. В. В спектакле участвует техника : Техника сцены и правила ее эксплуатации : словарь-справочник. / В. В. Листовский. — М. : ЗАО «Сцены», ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 2009. — 384 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 02.08.2022).
2. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rosmintrud.ru/ (дата обращения: 02.08.2022).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория	Аудитория для проведения учебных занятий: стеллажи – 2 шт, столы ученические 6 шт., стол для преподавателя – 1 шт., стулья ученические – 6 шт.,, кресло для преподавателя – 1 шт., Подиум квадратный – 2 шт., Мольберт – 6 шт., Ширма, трехсекционная – 12 шт., Оборудование и технические средства обучение: Интерактивный комплекс – 1 шт.
Зал для самостоятельной работы (коворкинг), многофункциональный зал	Рабочие места, оборудованные мебелью: столы, стулья и компьютеры с выходом в Интернет

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

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

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

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

Технология художественно-светового оформления спектакля

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 9
аудиторные занятия	20	
самостоятельная	79	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

Доцент Андрияшин Сергей Семенович

Рабочая программа дисциплины

Технология художественно-светового оформления спектакля

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03 Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 12.02.2026 протокол №1/8

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театра, кино и телевидения

Срок действия программы: 2026-2031 уч.гг.

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История русского ИЗО
2	Устройство и оборудование сцены
3	История зарубежного ИЗО
4	Сценографическая композиция
5	Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
6	Живопись
7	Рисунок
8	Технология театрального производства
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Преддипломная практика
2	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
3	Художественно-творческая работа

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-1.1: Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления
УК-1.2: Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта
УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-2.1: Участвует в разработке концепции проекта
УК-2.2: Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы
УК-2.3: Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК-4.1: Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК-4.2: Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках
УК-4.3: Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык
ПК-1: Готов к созданию авторского художественного проекта сценического оформления спектакля (концерта, представления)
ПК-1.1: Учитывает все составляющие проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, программы)
ПК-1.2: Использует новейшие достижения в области театрально- постановочной техники, технологии и новых материалов, для изготовления компонентов сценического оформления
ПК-1.3: Учитывает особенности различных выразительных средств при их применении в постановочной работе
ПК-1.4: Свободно осуществляет свои замыслы, изображая любые пространственные формы – отдельные предметы, архитектуру, пейзаж, человеческую фигуру, как с натуры, так и используя зрительную память и воображение
ПК-1.5: Использует цвет и свет как важнейшие средства театральной выразительности
ПК-1.6: Находит новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценическое пространство
ПК-1.7: Использует различные техники и технологии создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочих макетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов костюмов и особо сложного грима

ПК-2: Способен осуществлять руководство и авторский контроль группой художников (художник по костюму, художник по свету, художник по видео, художник по гриму) при подготовке спектакля (концерта, представления)
ПК-2.1: Учитывает основные этапы планирования проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, программы)
ПК-2.2: Учитывает специфику творческого процесса, связанного с созданием костюмов, светового оформления, видеопроекционного оформления и грима
ПК-2.3: Организовывает слаженную работу разнородного коллектива
ПК-2.4: Использует основы методологии организации работы коллектива и грамотно ставит задачи художественно-творческого характера
ПК-3: Способен осуществлять в процессе производства авторский контроль и авторское руководство художниками-технологами, работниками производственных мастерских, осуществляющими производство и эксплуатацию материальной части спектакля (концерта, представления)
ПК-3.1: Понимает специфику творческих и технологических процессов, связанных с производством и эксплуатацией проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, представления)
ПК-3.2: Осознает особенности технических и творческих профессий в театре, механизмы взаимодействия между участниками процесса по выпуску проекта
ПК-3.3: Способен существовать в системе коллективного творчества, грамотно ставить задачи для решения вопросов художественно-технологического и эксплуатационного характера
ПК-3.4: Способен оценить текущее состояние материальной части оформления спектакля в соответствии со специализацией
ПК-4: Готов к исполнению обязанностей главного художника организации в соответствующей области исполнительских искусств
ПК-4.1: Способен организовать и контролировать процесс создания материального оформления в профессиональной организации исполнительских искусств в соответствии со специализацией
ПК-4.2: Анализирует актуальную картину мирового и отечественного театрального процесса; обладает навыком объективной оценки театральной работы как своей, так и коллег по цеху
ПК-4.3: Понимает особенности организации театральных подразделений и специфику творческого процесса, связанного с реализацией художественного проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, представления) в соответствии со специализацией
ПК-4.4: Способен нести социальную и этическую ответственность за принятые решения, учитывая цену ошибки; вести обучение и оказывать помощь работникам
ПК-4.5: Способен самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, использовать методы экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда
ПК-4.6: Способен контролировать состояние комплекса материального оформления драматических, музыкальных спектаклей (концертов, представлений) текущего репертуара
ПК-5: Способен использовать и творчески осмыслять новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов в соответствующей области профессиональной деятельности
ПК-5.1: Обладает комплексной информацией, касающейся театрально-постановочной техники и технологии изготовления компонентов сценического оформления в соответствующей области
ПК-5.2: Анализирует новейшие достижения в области театральных технологий и новых материалов в своей профессиональной области, с точки зрения художественной выразительности
ПК-5.3: Применяет в творческой работе новейшие достижения в области сценической техники, технологии и новых материалов в соответствующей профессиональной области
ПКО-1: Готов к созданию авторского художественного проекта в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля
ПКО-1.1: Планирует этапы создания авторского художественного проекта спектакля (представления, концерта) и его компонентов в соответствии со специализацией
ПКО-1.2: Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и методах, используемых при создании авторского художественного проекта в соответствии со специализацией
ПКО-1.3: Свободно формулирует и осуществляет свои творческие замыслы, используя различные художественно-выразительные средства, создавая авторский проект в соответствии со специализацией
ПКО-1.4: Способен находить новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценические особенности и основные средства театральной выразительности (цвет и свет)
ПКО-1.5: Понимает специфику творческой работы, связанной с созданием художественного авторского проекта оформления спектакля в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля
ПКО-1.6: Придерживается норм этики делового общения
ПКО-1.7: Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	- Историю возникновения светового оформления от греческого театра до Станиславского;
3.1.2	- Виды и предназначение современной световой аппаратуры;

3.1.3	- Организацию работы осветительского цеха;
3.1.4	- Роль художника по свету в театрально творческом процессе.
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- Применять знания об: истории возникновения светового оформления от греческого театра до Станиславского; виды и предназначение современной световой аппаратуры; организацию работы осветительского цеха; роль художника по свету в театрально творческом процессе, для осуществления своей профессиональной деятельности.
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- Иметь навыки применения знаний об: истории возникновения светового оформления от греческого театра до Станиславского; виды и предназначение современной световой аппаратуры; организацию работы осветительского цеха; роль художника по свету в театрально творческом процессе, для осуществления своей профессиональной деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Исторический экскурс		
1.1	Возникновение светового оформления от греческого театра до Станиславского. /Пр/	9	**2**
1.2	От Станиславского до 60 годов 20 века. /Пр/	9	**0,5**
1.3	Современные технологии оформления. /Пр/	9	**1**
1.4	Самостоятельная работа. /Ср/	9	**18**
	Раздел 2. Виды и предназначение современной световой аппаратуры		
2.1	Размещение световой аппаратуры в сценическом пространстве. /Пр/	9	**2**
2.2	Виды светового освещения сцены. /Пр/	9	**0,5**
2.3	Световая аппаратура заливочного освещения. /Пр/	9	**0,5**
2.4	Линзовые театральные прожектора. /Пр/	9	**0,5**
2.5	Безлинзовые прожектора (PAR). /Пр/	9	**0,5**
2.6	Профильные прожектора. /Пр/	9	**0,5**
2.7	Динамические прожектора. /Пр/	9	**0,5**
2.8	Приборы световых эффектов. /Пр/	9	**0,5**
2.9	Системы управления светом. /Пр/	9	**0,5**
2.10	Основные типы освещения. /Пр/	9	**0,5**
2.11	Освещение декораций. /Пр/	9	**0,5**
2.12	Световые фильтры. /Пр/	9	**0,5**
2.13	Самостоятельная работа /Ср/	9	**18**
	Раздел 3. Организация работы осветительского цеха		
3.1	Структура осветительского цеха. /Пр/	9	**2**
3.2	Работа цеха над новыми постановками и спектаклями текущего репертуара. /Пр/	9	**0,5**
3.3	Документация к световому оформлению спектакля. /Пр/	9	**0,5**
3.4	Техника безопасности. /Пр/	9	**0,5**
3.5	Самостоятельная работа /Ср/	9	**18**
	Раздел 4. Роль художника по свету в театрально творческом процессе		
4.1	Световой образ спектакля. /Пр/	9	**2**
4.2	Совместная работа с режиссером и художником постановщиком. /Пр/	9	**0,5**

4.3	От макета до чернового прогона. /Пр/	9	**0,5**
4.4	Предварительная работа по подготовке светового оформления. /Пр/	9	**0,5**
4.5	Работа над световыми эффектами. /Пр/	9	**0,5**
4.6	Особенности оформления драматических спектаклей. Светомонтировочные репетиции. /Пр/	9	**0,5**
4.7	Особенности светового оформления на малых сценах. /Пр/	9	**0,5**
4.8	Адаптация световой партитуры при гастролях и выездных спектаклях. /Пр/	9	**0,5**
4.9	Самостоятельная работа. /Ср/	9	**25**
4.10	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	9	**9**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:
1. Художественные задачи и приемы сценического освещения конца 19 начало 20 веков.
2. Газовое сценическое освещение.
3. Друммондов свет. Дуговое освещение.
4. Комплекс светотехнического оборудования сцены.
5. Классификация театрально осветительной аппаратуры (по назначению).
6. Светофильтры. Классификация.
7. Системы управления света (СУТО).
8. Основные типы освещения.

Вопросы к зачету с оценкой:
1. Освещения декораций.
2. Особенности освещения (шоу, музыкальные спектакли, драматические).
3. Цифровые системы управления светом. Приборы с цифровым управлением.
4. Светодиодные приборы освещения.
5. Взаимодействие художника по свету с режиссером и художником постановщиком.
6. Световой паспорт спектакля.
7. Особенности организации работы осветительского цеха.
8. Световые спецэффекты.

5.2. Темы письменных работ

Задание для контрольных работ:
1. История возникновения светового оформления в театре.

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:
1. Базанов, В. В. Техника изготовления театральных декораций / В. В. Базанов. — М. : Искусство, 1961. — 93 с.
2. Бронников, А. Театральные световые эффекты / А. Бронников. — М. : Искусство, 1962. — 96 с.
3. Исмагилов, Д. Г. Театральное освещение / Д. Г. Исмагилов, Е. П. Древалева. — М.: ЗАО «ДОКА Медиа», 2015. — 360 с.
4. Листовский, В. В. В спектакле участвует техника : Техника сцены и правила ее эксплуатации : словарь-справочник. / В. В. Листовский. — М. : ЗАО «Сцены», ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 2009. — 384 с.
5. Мюллер, В. Н. Определение видимости декораций на сцене театра / В. Н. Мюллер. — М. : Искусство, 1946. — 35 с.

Дополнительная литература:
1. Базанов, В. В. «Эффект движения» Г. Крега. – «Сценическая техника и технология» / В.В. Базанов. — 1983, № 6.
2. Извеков, Н. П. Сцена. Т-2. Свет на сцене / Н. П. Извеков. — М. : Искусство, 1940. — 428 с.
3. Экскузович, И. В. Техника театральной сцены в прошлом и настоящем / И. В. Экскузович. — Л. : Прибой, 1930. — 398 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 01.07.2022).
2. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rosmintrud.ru/ (дата обращения: 21.07.2022).
3. ДОКА центр. Генеральный подрядчик по сценическим технологиям. [Электронный ресурс]. URL: http://www.doka.ru/ (дата обращения: 12.07.2022).
4. Информационный портал «Охрана труда. Техника безопасности». [Электронный ресурс]. URL: http://www.tehbez.ru/ (дата обращения: 21.07.2022).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория	Аудитория для проведения учебных занятий: стеллажи – 2 шт, столы ученические 6 шт., стол для преподавателя – 1 шт., стулья ученические – 6 шт.,, кресло для преподавателя – 1 шт., Подиум квадратный – 2 шт., Мольберт – 6 шт., Ширма, трехсекционная – 12 шт., Оборудование и технические средства обучение: Интерактивный комплекс – 1 шт.
Зал для самостоятельной работы (коворкинг), многофункциональный зал	Рабочие места, оборудованные мебелью: столы, стулья и компьютеры с выходом в Интернет

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.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

Макетирование

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **5 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	180	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 1,2
		контрольная работа 1,2,3
		зачет с оценкой 3
аудиторные занятия	86	
самостоятельная	82	
часов на контроль	12	

Программу составил(и):

б/с, Преподаватель Гулицкий Денис Сергеевич

Рабочая программа дисциплины

Макетирование

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03 Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 12.02.2026 протокол №1/8

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театра, кино и телевидения

Срок действия программы: 2026-2031 уч.гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель дисциплины – формирование пространственно-композиционного мышления, получение знаний и навыков работы с различными материалами для создания трехмерной модели проекта художественного оформления спектакля, практическая работа с макетами в разных масштабах.
2	Задачи дисциплины:
	− применение на практике навыков черчения при работе над развертками деталей макета;
	− ознакомление с основными материалами и современными технологиями макетирования;
	− обучение работе с инструментами, применяемыми в макетировании, формирование навыков усидчивости и аккуратности при работе над макетом;
	− ознакомление с технологиями имитации различных фактур;
	− формирование пространственно- композиционного мышления, практическая работа с масштабом;
	− овладение навыком расчета времени на изготовление элементов макета с учетом особенностей творческо-технологического процесса;
	− овладение умением оптимального выбора материалов и инструментов для изготовления макета.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Макет является важным этапом в процессе работы художника над оформлением спектакля. Значение дисциплины «Макетирование» выросло в связи с усложнением пластической стороны спектакля, его сценографической композиции, с использованием всего пространства сцены.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Сценографическая композиция
2	Общая композиция
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Технология театрального производства
2	Технология художественного оформления спектакля
3	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
4	Художественно-творческая работа
5	Преддипломная практика
6	Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (2 курс)
7	Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (3 курс)
8	Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (4 курс)

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-1.1: Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления
УК-1.2: Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта
УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-2.1: Участвует в разработке концепции проекта
УК-2.2: Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы
УК-2.3: Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК-4.1: Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК-4.2: Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках
УК-4.3: Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык
ПК-1: Готов к созданию авторского художественного проекта сценического оформления спектакля (концерта, представления)
ПК-1.1: Учитывает все составляющие проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, программы)
ПК-1.2: Использует новейшие достижения в области театрально- постановочной техники, технологии и новых материалов, для изготовления компонентов сценического оформления
ПК-1.3: Учитывает особенности различных выразительных средств при их применении в постановочной работе

ПК-1.4: Свободно осуществляет свои замыслы, изображая любые пространственные формы – отдельные предметы, архитектуру, пейзаж, человеческую фигуру, как с натуры, так и используя зрительную память и воображение
ПК-1.5: Использует цвет и свет как важнейшие средства театральной выразительности
ПК-1.6: Находит новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценическое пространство
ПК-1.7: Использует различные техники и технологии создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочих макетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов костюмов и особо сложного грима
ПКО-1: Готов к созданию авторского художественного проекта в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля
ПКО-1.1: Планирует этапы создания авторского художественного проекта спектакля (представления, концерта) и его компонентов в соответствии со специализацией
ПКО-1.2: Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и методах, используемых при создании авторского художественного проекта в соответствии со специализацией
ПКО-1.3: Свободно формулирует и осуществляет свои творческие замыслы, используя различные художественно-выразительные средства, создавая авторский проект в соответствии со специализацией
ПКО-1.4: Способен находить новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценические особенности и основные средства театральной выразительности (цвет и свет)
ПКО-1.5: Понимает специфику творческой работы, связанной с созданием художественного авторского проекта оформления спектакля в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля
ПКО-1.6: Придерживается норм этики делового общения
ПКО-1.7: Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд
ПКО-2: Способен к преподаванию своей специальности и смежных с ней вспомогательных дисциплин в профильных образовательных организациях
ПКО-2.1: Применяет основы психологии и педагогики художественного творчества при подготовке и проведении учебных занятий
ПКО-2.2: Способен преподавать дисциплины в соответствии со специализацией

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	- алгоритм решения пространственно-композиционных задач;
3.1.2	- формы и методы самообучения, самоконтроля и критической оценки своего труда;
3.1.3	- источники получения необходимой информации для практического использования;
3.1.4	- технологии бумажного макетирования;
3.1.5	- критерии оценки процессов и результатов художественной и технологической работы;
3.1.6	- источники получения необходимой информации;
3.1.7	- теорию, методику и способы изготовления объемно-пространственной модели из бумаги и картона, с учетом технологий изготовления, свойств и особенностей материалов и инструмента;
3.1.8	- методы работы с инструментами, используемыми в макетировании;
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- планировать и организовывать собственную работу в пределах установленных сроков;
3.2.2	- логически и последовательно мыслить;
3.2.3	- самостоятельно находить и анализировать необходимую информацию;
3.2.4	- планировать и организовывать собственную работу в пределах установленных сроков;
3.2.5	- критически оценивать результат своего труда;
3.2.6	- критически оценивать варианты художественной и технологической реализации творческих проектов;
3.2.7	- выполнять графическую документацию, требуемую для изготовления макета;
3.2.8	- ориентироваться в выборе материалов и инструментов с точки зрения их соответствия эстетическим и эксплуатационным требованиям проекта;
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- аналитическим мышлением, культурой мышления;
3.3.2	- навыками поиска и анализа информации, необходимой для решения конкретных практических задач;
3.3.3	- способностью на начальном этапе работы над проектом оценивать сроки и затраты на изготовление проекта;
3.3.4	- навыками выполнения работ по 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	Семестр	Часов
	Раздел 1. Технология изготовления		
1.1	Практика пространственного видения изделия согласно чертежу. /Пр/	1	**15**
1.2	Умение правильно рассчитать конструкцию с учетом толщины материала. /Пр/	1	**15**
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	1	**38**
1.4	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	1	**4**
1.5	Овладение элементарными навыками резки, склейки картона и бумаги. /Пр/	2	**12**
1.6	Навыки, позволяющие работать с металлом. Обработка проволоки и подготовка ее к пайке, что позволяет в дальнейшем изготавливать всевозможные ажурные решетки, перила и т.п. /Пр/	2	**14**
1.7	Самостоятельная работа /Ср/	2	**6**
1.8	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	**15**
2.2	Графическое построение классических римских архитектурных ордеров. /Пр/	3	**15**
2.3	Самостоятельная работа /Ср/	3	**38**
2.4	Самостоятельная подготовка /ЗаО/	3	**4**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Примерный перечень вопросов к зачету:
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 350мм. 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,
-сложно филенчатая 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. Суслов, Н. Н. Театральный макет. — М.: Искусство, 1960. — 132 с.
2. Суслов, Н. Н. От макета к декорации. — М.: Искусство, 1962. — 143 с.
3. Соболев, Н. Н. Стили мебели. — М.: Издательство ВАА, 1939. — 349 с.
4. Кес, Д. Стили мебели. — Будапешт: Издательство АН Венгрии, 1979. — 272 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: 26.09.20191).
2. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 26.09.2019).
3. Государственный Эрмитаж. [Электронный ресурс]. URL: http://www.hermitagemuseum.org/ (дата обращения: 01.09.2022).
4. Русский музей. [Электронный ресурс]. URL: http://rusmuseum.ru/ (дата обращения: 01.09.2022).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория	Аудитория для проведения учебных занятий: стеллажи – 2 шт, столы ученические 6 шт., стол для преподавателя – 1 шт., стулья ученические – 6 шт.,, кресло для преподавателя – 1 шт., Подиум квадратный – 2 шт., Мольберт – 6 шт., Ширма, трехсекционная – 12 шт., Оборудование и технические средства обучение: Интерактивный комплекс – 1 шт.
Зал для самостоятельной работы (коворкинг), многофункциональный зал	Рабочие места, оборудованные мебелью: столы, стулья и компьютеры с выходом в Интернет

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 «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»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

Устройство и оборудование сцены

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 2
		зачет 1
аудиторные занятия	69	
самостоятельная	12	
часов на контроль	27	

Программу составил(и):

Ст.преп. Трибунская Виктория Александровна

Рабочая программа дисциплины

Устройство и оборудование сцены

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03 Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 12.02.2026 протокол №1/8

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театра, кино и телевидения

Срок действия программы: 2026-2031 уч.гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Основной целью курса является оснащение студентов — будущих художников-постановщиков театра - знаниями в области технических средств сцены на основе последних достижений мирового и отечественного театра.
2	Задачи: студент, освоивший курс «Устройство и оборудование сцены», должен знать основные этапы развития театрального пространства, механическое оборудование современного театра, быть способным анализировать особенности театральных сцен, развитие сценической архитектуры и связанных с ней технических средств театра.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Освоение дисциплины «Устройство и оборудование сцены» является важной профессиональной составляющей подготовки художника-постановщика театра наряду с такими курсами, как «Технология театрального производства», «Основы архитектуры», «Технология художественного оформления спектакля» и др.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Введение в специальность
2	Основы архитектуры
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Технология театрального производства
2	Технология художественного оформления спектакля
3	Художественно-творческая работа
4	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
5	Преддипломная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК-4.1: Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК-4.2: Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках
УК-4.3: Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык
ПК-1: Готов к созданию авторского художественного проекта сценического оформления спектакля (концерта, представления)
ПК-1.1: Учитывает все составляющие проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, программы)
ПК-1.2: Использует новейшие достижения в области театрально- постановочной техники, технологии и новых материалов, для изготовления компонентов сценического оформления
ПК-1.3: Учитывает особенности различных выразительных средств при их применении в постановочной работе
ПК-1.4: Свободно осуществляет свои замыслы, изображая любые пространственные формы – отдельные предметы, архитектуру, пейзаж, человеческую фигуру, как с натуры, так и используя зрительную память и воображение
ПК-1.5: Использует цвет и свет как важнейшие средства театральной выразительности
ПК-1.6: Находит новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценическое пространство
ПК-1.7: Использует различные техники и технологии создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочих макетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов костюмов и особо сложного грима
ПК-2: Способен осуществлять руководство и авторский контроль группой художников (художник по костюму, художник по свету, художник по видео, художник по гриму) при подготовке спектакля (концерта, представления)
ПК-2.1: Учитывает основные этапы планирования проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, программы)
ПК-2.2: Учитывает специфику творческого процесса, связанного с созданием костюмов, светового оформления, видеопроекционного оформления и грима
ПК-2.3: Организовывает слаженную работу разнородного коллектива
ПК-2.4: Использует основы методологии организации работы коллектива и грамотно ставит задачи художественно-творческого характера
ПК-3: Способен осуществлять в процессе производства авторский контроль и авторское руководство художниками-технологами, работниками производственных мастерских, осуществляющими производство и эксплуатацию материальной части спектакля (концерта, представления)
ПК-3.1: Понимает специфику творческих и технологических процессов, связанных с производством и эксплуатацией проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, представления)

ПК-3.2: Осознает особенности технических и творческих профессий в театре, механизмы взаимодействия между участниками процесса по выпуску проекта
ПК-3.3: Способен существовать в системе коллективного творчества, грамотно ставить задачи для решения вопросов художественно-технологического и эксплуатационного характера
ПК-3.4: Способен оценить текущее состояние материальной части оформления спектакля в соответствии со специализацией
ПК-4: Готов к исполнению обязанностей главного художника организации в соответствующей области исполнительских искусств
ПК-4.1: Способен организовать и контролировать процесс создания материального оформления в профессиональной организации исполнительских искусств в соответствии со специализацией
ПК-4.2: Анализирует актуальную картину мирового и отечественного театрального процесса; обладает навыком объективной оценки театральной работы как своей, так и коллег по цеху
ПК-4.3: Понимает особенности организации театральных подразделений и специфику творческого процесса, связанного с реализацией художественного проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, представления) в соответствии со специализацией
ПК-4.4: Способен нести социальную и этическую ответственность за принятые решения, учитывая цену ошибки; вести обучение и оказывать помощь работникам
ПК-4.5: Способен самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, использовать методы экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда
ПК-4.6: Способен контролировать состояние комплекса материального оформления драматических, музыкальных спектаклей (концертов, представлений) текущего репертуара
ПК-5: Способен использовать и творчески осмыслять новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов в соответствующей области профессиональной деятельности
ПК-5.1: Обладает комплексной информацией, касающейся театрально-постановочной техники и технологии изготовления компонентов сценического оформления в соответствующей области
ПК-5.2: Анализирует новейшие достижения в области театральных технологий и новых материалов в своей профессиональной области, с точки зрения художественной выразительности
ПК-5.3: Применяет в творческой работе новейшие достижения в области сценической техники, технологии и новых материалов в соответствующей профессиональной области
ПКО-1: Готов к созданию авторского художественного проекта в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля
ПКО-1.1: Планирует этапы создания авторского художественного проекта спектакля (представления, концерта) и его компонентов в соответствии со специализацией
ПКО-1.2: Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и методах, используемых при создании авторского художественного проекта в соответствии со специализацией
ПКО-1.3: Свободно формулирует и осуществляет свои творческие замыслы, используя различные художественно-выразительные средства, создавая авторский проект в соответствии со специализацией
ПКО-1.4: Способен находить новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценические особенности и основные средства театральной выразительности (цвет и свет)
ПКО-1.5: Понимает специфику творческой работы, связанной с созданием художественного авторского проекта оформления спектакля в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля
ПКО-1.6: Придерживается норм этики делового общения
ПКО-1.7: Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	- театральное пространство; основные этапы развития театральной сцены; устройство и оборудование сцены-коробки; вспомогательное оборудование сцены; устройство планшета сцены и его механизацию; верховое оборудование сцены; функции и классификацию занавесов, горизонты и панорамы; закулисные и производственные помещения; эксплуатацию театрального здания и экономические показатели по его содержанию;
3.1.2	- современные требования к техническому арсеналу театра (в кооперации с курсами «Театральные здания и сооружения», «Технология художественного оформления спектакля»);
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- применять знания о: театральном пространстве; основных этапах развития театральной сцены; устройстве и оборудовании сцены-коробки; вспомогательном оборудовании сцены; устройстве планшета сцены и его механизации; верховом оборудовании сцены; функциях и классификации занавесов, горизонтах и панорамах; закулисных и производственных помещениях; эксплуатации театрального здания и экономических показателях по его содержанию, в своей профессиональной деятельности;
3.2.2	- ориентироваться в основных терминах и понятиях устройства сцены и современного сценического оборудования (в кооперации с курсами «Технология художественного оформления спектакля», «Театральные здания и сооружения»);
3.2.3	- творчески применять полученные знания при решении конкретных художественно-технических задач (в кооперации с курсами «Технология художественного оформления спектакля», «Театральные здания и сооружения», «Материаловедение»);

3.3	**Владеть:**
3.3.1	- применения знаний о: театральном пространстве; основных этапах развития театральной сцены; устройстве и оборудовании сцены-коробки; вспомогательном оборудовании сцены; устройстве планшета сцены и его механизации; верховом оборудовании сцены; функциях и классификации занавесов, горизонтах и панорамах; закулисных и производственных помещениях; эксплуатации театрального здания и экономических показателях по его содержанию, в своей профессиональной деятельности;
3.3.2	- приемами создания единой пластической среды спектакля;
3.3.3	- культурой мышления (в кооперации со всеми дисциплинами, предусмотренными учебным планом);

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Введение		
1.1	Предмет и задачи курса. Структура курса. Взаимосвязь с другими дисциплинами. Театр как феномен духовной культуры. Театр и его место в системе художественной культуры. Понятия «театральное пространство», «оборудование сцены» и т.д. Специфика оборудования театрального пространства и проблемы его изучения. Основные определения. Взаимосвязь театральной техники и архитектуры сцены. Художественно-технические средства выражения в театре. Эстетический потенциал технических средств сцены. /Лек/	1	**1**
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	1	**2**
	Раздел 2. Основные исторические этапы становления театральной сцены и ее техники		
2.1	Театр древней Греции. Пратеатральные игровые формы и их культовое происхождение. Значение культа Диониса в становлении древнегреческого театра. Организация театральных представлений. Сцена-арена как одна из первых форм сцены. Устройство театра. Принцип построения древнегреческой сцены. Театр Диониса в Афинах. Театр в Эпидавре. Форма сцены. Амфитеатральная композиция сидений. Декорационное оформление и техника. Актеры, хор, маски. /Лек/	1	**4**
2.2	Театр Древнего Рима. Истоки римского театра. Принцип построения древнеримской сцены. Отличие римской театральной архитектуры от греческой. Изменения в конструкции театральной сцены. Римский театр эпохи республики. Римский театр императорской эпохи. Театр в Оранже. Возникновение театра под крышей. Форма сцены. Появление занавеса. Техника сцены и декорационное оформление. Причины упадка театрального искусства в эпоху поздней античности. Влияние античного театра на последующую историю европейской театральной культуры. /Лек/	1	**4**
2.3	Сцена средних веков. Причины возникновения церковного театра. Эволюция форм церковного театра (литургическая драма, полулитургическая драма, миракль). Церковный театр и его техника. Симультанный принцип оформления. Расцвет техники церковного театра в XV и XVI в.в. Уличный театр. Развитие светских форм средневекового театра (моралите, соти, фарс). Формирование жанра мистерии. Мистериальный театр. Устройства, приспособления, различные эффекты. /Лек/	1	**4**
2.4	Возникновение и развитие сцены-коробки. Развитие новых форм сценического искусства в эпоху Возрождения. Обращение к античности и связь с театральной культурой средневековья. Придворный театр. Организация театральных зрелищ, театрально-декорационное искусство. Театр Олимпико в Виченце. Театр Фарнезе в Парме. Кулисная сцена. Верховое оборудование сцены. Нижняя механизация сцены. Взаимосвязь развития оперно-балетного театра и техники сцены. Устройство и механика, различные приспособления для сценических эффектов. Развитие и оснащение сцены-коробки в XIX в. Механизация сцены-коробки. Новые осветительные средства. /Лек/	1	**4**
2.5	Ярусный театр. Предпосылки появления ярусных театров. Новые требования к размещению зрителей, к формированию театрального пространства. Театр «Ла Скала» в Милане. Большой театр в Бордо. Большая опера в Париже. Большой театр в Москве. Александринский театр, Эрмитажный театр в Петербурге. Устройство и механика, приспособления для сценических эффектов. /Лек/	1	**3**

2.6	Поиски новых форм сцены. Реформаторское движение и театральная архитектура. Реформы К.-Ф. Шинкеля, Г. Земпера. Театр Вагнера в Байрейте. Техническое перевооружение старой сцены. Идея рельефной сцены Г. Фукса. Мюнхенский Художественный театр. Идея создания комбинированной сцены и зрительного зала в Большом драматическом театре в Берлине. Новаторские замыслы в проекте «Тотальной сцены» Э. Пискатора и В. Гроппиуса. Идеи А. Аппиа и Г. Крэга. Направления дальнейшей механизации сцены-коробки. Типы театров, устройство сцены и постановочная техника. /Лек/	1	**4**
2.7	Советский театр. Творческое освоение театральной техники с 1920-х г.г. Механика в спектаклях К.С. Станиславского, В.И. Немировича-Данченко, Вс. Э. Мейерхольда и др. Устройство сцены Ленинградского ТЮЗа. Проект театра им. Вс. Э. Мейерхольда. Конкурсное проектирование театров. Строительство и оснащение театральных зданий в 1930-1940 –е г.г. /Лек/	1	**4**
2.8	Сцены XX и начала XXI вв. Основные направления театра XX века. Европейский театр после Второй мировой войны. Пересмотр традиционных способов механизации сцены. Симультанная сцена (Н. Охлопков, Е. Гротовски и др.). Пространственная сцена (Ленинградский (Санкт-Петербургский) ТЮЗ, Сцена Лондонского театра Оливье и др.). Кольцевая сцена (проект театра Комедии в Ленинграде). Сцены универсальных театров. Поиски «идеального» театра. Сцены театральных комплексов. Сцены на открытом воздухе. Современное строительство и реконструкции отечественных и зарубежных театров. Поиски современного театра. /Лек/	1	**2**
2.9	Самостоятельная работа /Ср/	1	**4**
	Раздел 3. Механическое оборудование сцены		
3.1	Сцена и ее основные части. Определения, функции. Пропорции основных частей сцены. Вспомогательные части сцены (галереи, переходные мостики, портальные кулисы и башни, колосники). Демонстрация наглядного материала. /Лек/	2	**8**
3.2	Планшет сцены. Устройство планшета сцены. Определение, функции, конструкции. Типы конструкций планшета сцены: глухие (неразборные), разборные, механизированные. Вращающийся планшет. Поворотные круги, кольца и их конструкции. Подъемно-опускные площадки. Способы подъема и спуска отдельных частей планшета сцены. Накатные площадки. Кулисные машины. Демонстрация наглядного материала. /Лек/	2	**8**
3.3	Верховое оборудование сцены. Главные виды верхней механизации. Определения, функции, устройство. Штанкетные подъемы. Индивидуальные подъемы. Софитные подъемы. Полетные устройства. Демонстрация наглядного материала. /Лек/	2	**8**
3.4	Театральные занавесы. Определения, функции, виды конструкций. Занавес как техническое устройство и как декорация. Разнообразие эстетических функций занавесов. Способы раскрытия. Раздвижной занавес. Подъемно-опускной занавес. Комбинированный занавес. Фигурный занавес. Эффектные занавесы. Дороги- раздержки для занавесов. Огнестойкий противопожарный занавес. Демонстрация наглядного материала. /Лек/	2	**8**
3.5	Горизонты и панорамы. Горизонт и панорама как элементы декорационного оформления. Определения, устройство. Их сходство и различие. Эстетические функции. Демонстрация наглядного материала. /Лек/	2	**7**
3.6	Самостоятельная работа /Ср/	2	**6**
3.7	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	2	**27**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:
1. Театральная техника и архитектура сцены.
2. Развитие сценической архитектуры и технических средств театра.
3. Основные этапы развития театральной сцены и ее техники.
4. Механическое оборудование сцены. Основная терминология.
5. Формирование театральной сцены: отечественный и зарубежный опыт.

Вопросы к экзамену:
1. Основные принципы формирования театрального пространства. Открытая сцена.
2. Основные принципы формирования театрального пространства. Закрытая сцена.
3. Сцена и машинерия античного театра. Театр древней Греции.
4. Сцена и машинерия античного театра. Театр древнего Рима.

5. Симультанная сцена средних веков и ее техника.
6. Переход театра в закрытое помещение. Становление сцены-коробки.
7. Возникновение театра с переменными декорациями.
8. Ярусный театр (на примере двух- трех театров).
9. Сцена-коробка и ее техника в XIX веке.
10. Поиски новых форм сцены. Реформы К.- Ф. Шинкеля, Г. Земпера.
11. Поиски новых форм сцены. Театр Вагнера в Байрейте; М. Рейнхардт. Большой драматический театр в Берлине; «Тотальная сцена» Э. Пискатора.
12. Основные театрально-эстетические концепции и сценическое пространство в западноевропейском театре конца XIX в. и начале XX в.
13. Новаторство сцены Московского Художественного театра. К.С. Станиславский и В.И. Немирович-Данченко.
14. Поиски новой организации театрального пространства. Вс. Э. Мейерхольд.
15. Основные и вспомогательные части сцены.
16. Устройство планшета сцены.
17. Поворотный круг. Врезные дисковые и барабанные круги.
18. Поворотный круг. Накладные круги.
19. Конструкции поворотного кольца.
20. Конструкции подъемно-опускных площадок.
21. Верховое оборудование сцены. Штанкетные, индивидуальные, софитные подъемы.
22. Верховое оборудование сцены. Устройство штанкетных подъемов.
23. Одежда сцены.
24. Театральные занавесы.
25. Огнестойкий противопожарный занавес.
26. Горизонты и панорамы.

5.2. Темы письменных работ

Темы, включенные в тестовые задания по дисциплине:
1. Этапы становления театральной сцены.
2. Терминология, связанная с устройством и оборудованием сцены.

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:
1. Базанов, В.В. Технология сцены / В.В. Базанов. — М. : Импульс-свет, 2005. — 408 с.
2. Базанов, В.В. Театральные здания и сооружения: структура и технология / В.В. Базанов. — СПб. : СПбГАТИ, 2007. — 104 с.
3. Листовский, В.В. В спектакле участвует техника… Техника сцены и правила ее эксплуатации. Словарь-справочник / В. В. Листовский. — М. : ЗАО Сцены, ГЦТМ им. А.А. Бахрушина, 2009. — 384 с.

Дополнительная литература:
1. Базанов, В.В. Техника и технология сцены / В.В. Базанов. — Л. : Искусство, 1976. — 368 с.
2. Базанов, В.В. Сцена XX века / В.В. Базанов. — Л. : Искусство, 1990. — 239 с.
3. Базанов, В.В. Охрана труда в театрально-зрелищных предприятиях / В.В. Базанов. — СПб. : Культ-Информ-Пресс, 2005. — 92 с.
4. Сыркина, Ф.Я. Русское театрально-декорационное искусство / Ф.Я. Сыркина. — М. : Искусство, 1978. — 246 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 01.09.2022).
2. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rosmintrud.ru/ (дата обращения: 01.09.2022).
3. Официальный сайт OISTAT. [Электронный ресурс]. URL: http://www.oistat.org/ (дата обращения: 01.09.2022).
4. Библиотека «Шоу Консалтинг». [Электронный ресурс]. URL: http://lib.showconsulting.ru/ (дата обращения: 01.09.2022).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория	Аудитория для проведения учебных занятий: стеллажи – 2 шт., столы ученические 6, стол для преподавателя – 1, стулья ученические – 6, кресло для преподавателя – 1 шт. Оборудование и технические средства обучения: проектор - 1 шт., телевизор - 1 шт. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой
Зал для самостоятельной работы (коворкинг), многофункциональный зал	Рабочие места, оборудованные мебелью: столы, стулья и компьютеры с выходом в Интернет

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

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

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

Список примерных тем для самостоятельного изучения:
1. Основные тенденции развития театрального пространства в XX веке.
2. Влияние античного театра на последующую историю организации европейского театрального пространства (на примере двух- трех театральных сцен, по выбору студента).
3. Художественно-технические средства выражения в театре.

Список примерных заданий для практических работ:
1. Общая характеристика сценического оборудования на современном этапе (на примере двух спектаклей - по выбору студента). Подготовка доклада-презентации.
2. Эстетический потенциал технических средств сцены (на примере двух-трех спектаклей, по выбору студента). Подготовка доклада-презентации.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Устройство и оборудование сцены» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению 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»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

Материаловедение

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **4 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	144	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 3
аудиторные занятия	30	
самостоятельная	105	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

кандидат искусствоведения, Доцент Асалханова Марина Викторовна

Рабочая программа дисциплины

Материаловедение

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03 Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 12.02.2026 протокол №1/8.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театра, кино и телевидения

Срок действия программы: 2026-2031 уч.гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель данного курса – освоение будущими художниками-постановщиками знаний о театральном материаловедении.
2	Задачи: Изучая данный курс, студенты должны познать особенности материаловедения в театральном производстве, приобрести знания о применении материалов в традиционных и современных способах изготовления сценического оформления (мягкие, жесткие декорации, костюм, бутафория).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Освоение дисциплины «Материаловедение» является важной профессиональной составляющей подготовки художника-постановщика театра наряду с такой дисциплиной, как «Технология создания сценического костюма».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Введение в специальность
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Технология художественного оформления спектакля
2	Технология создания сценического костюма

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-1.1: Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления
Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет декомпозицию задачи в области материаловедения
УК-1.2: Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта
Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи в области материаловедения
УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций
Рассматривает возможные варианты решения задачи в области материаловедения, оценивая их достоинства и недостатки
ПК-5: Способен использовать и творчески осмыслять новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов в соответствующей области профессиональной деятельности
ПК-5.1: Обладает комплексной информацией, касающейся театрально-постановочной техники и технологии изготовления компонентов сценического оформления в соответствующей области
ПК-5.2: Анализирует новейшие достижения в области театральных технологий и новых материалов в своей профессиональной области, с точки зрения художественной выразительности
ПК-5.3: Применяет в творческой работе новейшие достижения в области сценической техники, технологии и новых материалов в соответствующей профессиональной области

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	- Современные требования к техническому арсеналу театра (в кооперации с курсами «Театральные здания и сооружения», «Технология художественного оформления спектакля»);
3.1.2	- Особенности театрального материаловедения; иметь представление об основных и вспомогательных материалах, применяемых в театральных технологиях при изготовлении жестких, мягких декораций, сценического костюма и бутафории;
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- при необходимости осуществить примерный подбор материалов в собственных, авторских театральных работах;
3.2.2	- ориентироваться в основных терминах и понятиях устройства сцены и современного сценического оборудования (в кооперации с курсами «Технология художественного оформления спектакля», «Театральные здания и сооружения»);
3.2.3	- творчески применять полученные знания при решении конкретных художественно-технических задач (в кооперации с курсами «Технология художественного оформления спектакля», «Театральные здания и сооружения»);
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- приемами создания единой пластической среды спектакля;

3.3.2	- культурой мышления (в кооперации со всеми дисциплинами, предусмотренными учебным планом);

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Введение		
1.1	Предмет и задачи курса. /Лек/	3	**3**
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	3	**6**
	Раздел 2. Материалы и области их применения в театральном производстве		
2.1	Основные и вспомогательные материалы. /Лек/	3	**12**
2.2	Бумага. /Пр/	3	**2**
2.3	Древесина. /Пр/	3	**2**
2.4	Металл. /Пр/	3	**2**
2.5	Синтетические матералы. /Пр/	3	**2**
2.6	Текстиль. /Пр/	3	**2**
2.7	Применение материалов в театральном производстве. /Пр/	3	**3**
2.8	Фактуры и имитации. /Пр/	3	**2**
2.9	Самостоятельная работа /Ср/	3	**99**
2.10	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	3	**9**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:
1. Особенности театрального материаловедения.
2. Понятия основных и вспомогательных материалов.
3. Отличие красок от красителей. Основная и колористическая палитра.
4. Клеи и клеящие вещества.
5. Понятие текстуры материала.
6. Работы с древесиной.
7. Работы с металлами.
8. Синтетические материалы.
9. Определение театральной фактуры.
10. Материалы, применяемые при изготовлении жестких декораций. История и современность.
11. Материалы, применяемые при изготовлении мягких декораций. История и современность.
12. Материалы в сценическом костюме. История и современность.
13. Материалы, применяемые при изготовлении театральной бутафории. История и современность.
14. Техника безопасности при работах с материалами.
15. Необходимое оборудование для работы с материалами.
16. Материалы в современном спектакле (на примере двух-трех спектаклей по выбору). Сравнительная характеристика.

5.2. Темы письменных работ

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: 02.08.2022).
2. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rosmintrud.ru/ (дата обращения: 02.08.2022).
3. ДОКА центр. Генеральный подрядчик по сценическим технологиям. [Электронный ресурс]. URL: http://www.doka.ru/ (дата обращения: 02.08.2022).
4. Информационный портал «Охрана труда. Техника безопасности». [Электронный ресурс]. URL: http://www.tehbez.ru/ (дата обращения: 02.08.2022).
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 02.09.2022).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория	Аудитория для проведения учебных занятий: стеллажи – 2 шт, столы ученические 6 шт., стол для преподавателя – 1 шт., стулья ученические – 6 шт.,, кресло для преподавателя – 1 шт., Подиум квадратный – 2 шт., Мольберт – 6 шт., Ширма, трехсекционная – 12 шт., Оборудование и технические средства обучение: Интерактивный комплекс – 1 шт.

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

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

Список примерных тем для самостоятельного изучения (в качестве рекомендаций):
1. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве Древнего Египта в библиографических источниках и музейных коллекциях (используемые материалы, технологии изготовления предметов мебели, изделия из камня, керамика, стекло, металл, 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

библиографических источниках и музейных коллекциях. Подбор материалов для выполнения театральных задач в данном историческом стиле.
14. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве России первой половины XX в. в библиографических источниках и музейных коллекциях. Подбор материалов для выполнения театральных задач в выбранном историческом стиле.
15. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве Западной Европы второй половины XX в. в библиографических источниках и музейных коллекциях. Подбор материалов для выполнения театральных задач в выбранном историческом стиле.
16. Сбор и анализ информации по материаловедению в искусстве России второй половины XX в. в библиографических источниках и музейных коллекциях. Подбор материалов для выполнения театральных задач в данном историческом стиле.

Список примерных заданий для практических работ:
1. Составить альбом тканых, нетканых и формообразующих современных материалов, используемых в театральном производстве (хлопок, шелк, шерсть, синтепон, шпон, пленки, пластики, сетки, проволока, стальки и т.д.). Дополнение альбома возможно по дисциплинах «Технология изготовления театральной бутафории», «Технология сценического костюма».
2. Составить таблицу возможных естественных и синтетических красителей с прилагаемыми образцами окрашенных тканых и нетканых материалов.
3. Получение гипсовой формы маски, предварительно подготовив глиняную или пластилиновую модель (театральный эскиз и размер маски по выбору).
4. Изготовление театральной маски из бумаги в технике папье-маше.
5. Подготовить основу из лино (болван и рама), предварительно приготовив клейстер.
6. Изготовление пенопластовых объемных форм с последующей грунтовкой и окрашиванием (театральный эскиз и размер формы по выбору).
7. Изготовление поролоновых объемных форм с последующей обтяжкой тканью (театральный эскиз и размер формы по выбору).
8. Работы с полимерами. Тиснения, резка, штампование пластиков.
9. Современные способы обработки древесины. Выполнение театральных имитаций древесных поверхностей из современных материалов (пенопласт, поролон, бумага, ткань, гибкий пластик по выбору).
10. Освоить принцип изготовления и работы с трафаретами. Нанесение изображения с помощью трафарета на бумагу, металл, дерево, пластик, штукатурку, ткань разными способами - кистями, губками, аэрографом и т.д.
11. Принцип нанесения набойки на ткань (с гладкой и ворсистой поверхностью) с последующим дополнением аппликацией, вышивкой, корректировкой рельефными пастами т.д.
12. Изучить технологию пайки, работу с электропаяльником, предварительную подготовку проволоки для каркасных работ. Изготовление каркасного театрального изделия.
13. Работа с театральными эскизами (подбор материалов).
14. Провести сравнительный анализ театральных технологий и используемых материалов на примере двух спектаклей (например, балетный и драматический спектакли или оперный и драматический спектакли; отечественные и зарубежные постановки разных лет – по выбору студента). Подготовка доклада – презентации (история постановок, эскизы, афиши, фото и видео-материалы, теле - и киноверсии).

Для успешного и полного освоения дисциплины «Материаловедение» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание просмотру спектаклей, художественных и документальных фильмов, посещению временных и постоянных музейных экспозиций, представляющих интерес по данной дисциплине.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

Технология создания сценического костюма

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет с оценкой 6
аудиторные занятия	52	
самостоятельная	11	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

Доцент Молева Елена Игоревна

Рабочая программа дисциплины

Технология создания сценического костюма

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03 Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 12.02.2026 протокол №1/8

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театра, кино и телевидения

Срок действия программы: 2026-2031 уч.гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель данной дисциплины – подготовить будущих специалистов, художников-постановщиков театра, к решению практических задач и освоению технологических приемов в области построения театрального костюма.
2	Задачи:
	1. Ознакомить будущих специалистов с основными принципами и технологическими приемами построения театрального костюма.
	2. Дать представление о современных материалах, применяемых при изготовлении сценического костюма в соответствии с собственной разработкой и замыслом режиссера-постановщика.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Освоение дисциплины «Технология создания сценического костюма» опирается на материал дисциплины «Рисунок и живопись», «История зарубежного ИЗО», «История русского ИЗО», «История костюма».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История костюма
2	История русского ИЗО
3	История зарубежного ИЗО
4	Живопись
5	Рисунок
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Преддипломная практика
2	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-1.1: Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления
УК-1.2: Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта
УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-2.1: Участвует в разработке концепции проекта
УК-2.2: Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы
УК-2.3: Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК-4.1: Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК-4.2: Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках
УК-4.3: Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык
ПК-1: Готов к созданию авторского художественного проекта сценического оформления спектакля (концерта, представления)
ПК-1.1: Учитывает все составляющие проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, программы)
ПК-1.2: Использует новейшие достижения в области театрально- постановочной техники, технологии и новых материалов, для изготовления компонентов сценического оформления
ПК-1.3: Учитывает особенности различных выразительных средств при их применении в постановочной работе
ПК-1.4: Свободно осуществляет свои замыслы, изображая любые пространственные формы – отдельные предметы, архитектуру, пейзаж, человеческую фигуру, как с натуры, так и используя зрительную память и воображение
ПК-1.5: Использует цвет и свет как важнейшие средства театральной выразительности
ПК-1.6: Находит новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценическое пространство
ПК-1.7: Использует различные техники и технологии создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочих макетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов костюмов и особо сложного грима
ПК-2: Способен осуществлять руководство и авторский контроль группой художников (художник по костюму, художник по свету, художник по видео, художник по гриму) при подготовке спектакля (концерта, представления)

ПК-2.1: Учитывает основные этапы планирования проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, программы)
ПК-2.2: Учитывает специфику творческого процесса, связанного с созданием костюмов, светового оформления, видеопроекционного оформления и грима
ПК-2.3: Организовывает слаженную работу разнородного коллектива
ПК-2.4: Использует основы методологии организации работы коллектива и грамотно ставит задачи художественно-творческого характера
ПК-3: Способен осуществлять в процессе производства авторский контроль и авторское руководство художниками-технологами, работниками производственных мастерских, осуществляющими производство и эксплуатацию материальной части спектакля (концерта, представления)
ПК-3.1: Понимает специфику творческих и технологических процессов, связанных с производством и эксплуатацией проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, представления)
ПК-3.2: Осознает особенности технических и творческих профессий в театре, механизмы взаимодействия между участниками процесса по выпуску проекта
ПК-3.3: Способен существовать в системе коллективного творчества, грамотно ставить задачи для решения вопросов художественно-технологического и эксплуатационного характера
ПК-3.4: Способен оценить текущее состояние материальной части оформления спектакля в соответствии со специализацией
ПК-4: Готов к исполнению обязанностей главного художника организации в соответствующей области исполнительских искусств
ПК-4.1: Способен организовать и контролировать процесс создания материального оформления в профессиональной организации исполнительских искусств в соответствии со специализацией
ПК-4.2: Анализирует актуальную картину мирового и отечественного театрального процесса; обладает навыком объективной оценки театральной работы как своей, так и коллег по цеху
ПК-4.3: Понимает особенности организации театральных подразделений и специфику творческого процесса, связанного с реализацией художественного проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, представления) в соответствии со специализацией
ПК-4.4: Способен нести социальную и этическую ответственность за принятые решения, учитывая цену ошибки; вести обучение и оказывать помощь работникам
ПК-4.5: Способен самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, использовать методы экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда
ПК-4.6: Способен контролировать состояние комплекса материального оформления драматических, музыкальных спектаклей (концертов, представлений) текущего репертуара
ПК-5: Способен использовать и творчески осмыслять новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов в соответствующей области профессиональной деятельности
ПК-5.1: Обладает комплексной информацией, касающейся театрально-постановочной техники и технологии изготовления компонентов сценического оформления в соответствующей области
ПК-5.2: Анализирует новейшие достижения в области театральных технологий и новых материалов в своей профессиональной области, с точки зрения художественной выразительности
ПК-5.3: Применяет в творческой работе новейшие достижения в области сценической техники, технологии и новых материалов в соответствующей профессиональной области
ПКО-1: Готов к созданию авторского художественного проекта в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля
ПКО-1.1: Планирует этапы создания авторского художественного проекта спектакля (представления, концерта) и его компонентов в соответствии со специализацией
ПКО-1.2: Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и методах, используемых при создании авторского художественного проекта в соответствии со специализацией
ПКО-1.3: Свободно формулирует и осуществляет свои творческие замыслы, используя различные художественно-выразительные средства, создавая авторский проект в соответствии со специализацией
ПКО-1.4: Способен находить новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценические особенности и основные средства театральной выразительности (цвет и свет)
ПКО-1.5: Понимает специфику творческой работы, связанной с созданием художественного авторского проекта оформления спектакля в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля
ПКО-1.6: Придерживается норм этики делового общения
ПКО-1.7: Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	- Технологию создания сценического костюма; возможности создание сценического исторического костюма на основании литературного и иконографического материала;
3.1.2	- Эстетические, стилевые и технологические особенности костюма в историческом развитии. Основы технологий моделирования и конструирования костюма в театре;

3.2	**Уметь:**
3.2.1	- Использовать знания технологии создания сценического костюма и создания сценического исторического костюма на основании литературного и иконографического материала, в своей профессиональной деятельности;
3.2.2	- Работать со справочной и специальной литературой;
3.2.3	- Создать авторский художественный проект сценического оформления спектакля, эскизы костюмов. Использовать при этом возможности технологии новых материалов;
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- Использования знаний технологии создания сценического костюма и создания сценического исторического костюма на основании литературного и иконографического материала, в своей профессиональной деятельности;
3.3.2	- Современными технологиями производства в области создания театрального (сценического) костюма;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Способы построения сценического костюма		
1.1	Способы построения сценического костюма с целью изменения пропорций исполнителя. Особенности кроя. Материалы. Наполнители. /Лек/	6	**2**
1.2	Способы построения сценического костюма с целью изменения пропорций исполнителя. Особенности кроя. Материалы. Наполнители. /Пр/	6	**2**
1.3	Фактуры, применяемые при создании сценического костюма. /Лек/	6	**4**
1.4	Фактуры, применяемые при создании сценического костюма. /Пр/	6	**4**
1.5	Имитация исторических материалов современными средствами. /Лек/	6	**4**
1.6	Имитация исторических материалов современными средствами. /Пр/	6	**4**
1.7	Применение жесткой конструкции в сценическом костюме. /Лек/	6	**4**
1.8	Применение жесткой конструкции в сценическом костюме. /Пр/	6	**4**
1.9	Самостоятельная работа. /Ср/	6	**6**
	Раздел 2. Создание сценического исторического костюма на основании литературного и иконографического материала. Правда и правдоподобие.		
2.1	Драпировка в сценическом костюме. Основные типы драпировок (на примере костюмов Древней Греции и Древнего Рима). /Лек/	6	**2**
2.2	Драпировка в сценическом костюме. Основные типы драпировок (на примере костюмов Древней Греции и Древнего Рима). /Пр/	6	**2**
2.3	Технологическая разработка средневекового костюма. /Лек/	6	**3**
2.4	Технологическая разработка средневекового костюма. /Пр/	6	**3**
2.5	Технологическая разработка костюма XVII века (на примере Франции). /Лек/	6	**2**
2.6	Технологическая разработка костюма XVII века (на примере Франции). /Пр/	6	**2**
2.7	Технологическая разработка костюма XVIII века (на примере Франции). /Лек/	6	**3**
2.8	Технологическая разработка костюма XVIII века (на примере Франции). /Пр/	6	**3**
2.9	Технологическая разработка костюма XIX века (на примере Франции и России). /Лек/	6	**2**
2.10	Технологическая разработка костюма XIX века (на примере Франции и России). /Пр/	6	**2**
2.11	Самостоятельная работа. /Ср/	6	**5**
2.12	Самостоятельная подготовка. /ЗаО/	6	**9**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету с оценкой:

1. Сценический костюм, как выражение стиля спектакля.
2. Изготовление сценического костюма, в основе которого лежит драпировка (на примере исторического костюма Древней Греции и Древнего Рима). Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма.

3. Раннее Средневековье. Мужской и женский костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма.
4. Позднее Средневековье. Готический стиль. Мужской и женский костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма.
5. Эпоха Возрождения. Италия. Мужской и женский костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма.
6. Эпоха Возрождения. Венецианский костюм. Мужской и женский костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма.
7. Эпоха Возрождения. Испания. Мужской и женский костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма.
8. Западноевропейский костюм 17 века на примере Франции. 3 периода (1600-1643 гг). Мужской костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма.
9. Западноевропейский костюм 17 века на примере Франции. 3 периода (1644-1700 гг). Мужской костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма.
10. Западноевропейский костюм 17 века на примере Франции. 3 периода (1600-1643 гг). Женский костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма.
11. Западноевропейский костюм 17 века на примере Франции. 3 периода (1644-1700 гг). Женский костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма.
12. Западноевропейский костюм 18 века на примере Франции. Мужской костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма.
13. Западноевропейский костюм 18 века на примере Франции. Женский костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма.
14. Костюм периода Великой Французской Буржуазной Революции. Мужской и женский костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма.
15. Западноевропейский костюм 19 века. Стиль «Ампир». Мужской и женский костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма.
16. Западноевропейский костюм 19 века. Стиль «Романтизм». Мужской и женский костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма.
17. Западноевропейский костюм 19 века. Стиль «Неорококо». Мужской и женский костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма.
18. Западноевропейский костюм 19 века. Стиль «Эклектика». Мужской и женский костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма.
19. Западноевропейский костюм конца 19 – начала 20 века. Стиль «Модерн». Мужской и женский костюм. Создание сценического костюма на основе иконографии. Современные ткани, применяемые при создании сценического костюма.
20. Создание сценического костюма в современной постановке.
21. Способы деформации фигуры исполнителя. Современные материалы, применяемые для этих целей.
22. Трансформация сценического костюма по ходу действия. Изменение образа персонажа.
23. Составление технического паспорта по сценическому костюму.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Градова, К. В. Театральный костюм. Книга 1-я. Женский костюм. Художник М. Савицкая / К. В. Градова, Е. А. Гутина. — М. : ВТО, 1976. — 312 с.
2. Градова, К. В. Театральный костюм. Кн. 2. Мужской костюм. Оформ. и рис. М.А.Савицкой / К. В. Градова. — М. : Союз театр. деятелей РСФСР, 1987. — 351 с.
3. Захаржевская, Р. В. История костюма – 3-е изд. / Р. В. Захаржевская. — М. : РИПОЛ классик, 2007. — 288 с.
4. Мерцалова, М. Н. Костюм разных времен и народов: в 4т. Т. III-IV / М. Н. Мерцалова. — М. : Академия моды, 2001. — 576 с.
5. Мерцалова, М. Н. История костюма. Очерки истории костюма / М. Н. Мерцалова. — М. : Искусство, 1972. — 198 с.
6. Ривош, Я. Н. Время и вещи. Очерки по истории материальной культуры России конца19 -начала 20 в.в. / Я. Н. Ривош. — М. : Искусство, 1990. — 304 с.

Дополнительная литература:

1. Алешина, Т. С. К истории производства одежды в конце 19-начале 20 века. По материалам гос. исторического музея / Т. С. Алешина. — М., 1989.
2. Буровик, К. А. Родословная вещей / К. А. Буровик. — М. : Знание, 1985. — 223 с.
3. Pulp fashion. The Art of Isabelle de Borchgrave. — Published by Fine Arts Museums of San Francisco and DelMonico Books, Prestel, 2011.
4. Sobel, S. Draping Period Costumes: Classical Greek to Victorian. Focal Press / S. Sobel. — NY & London, 2013.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 01.09.2022).
2. Открытый семинар /тренинг/ создание сценического костюма. [Электронный ресурс]. URL: http://www.360pro.ru/InspectContentItem?__key=84813 (дата обращения: 01.09.2022).
3. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru / (дата обращения: 01.09.2022).

4. Официальные сайты театров Санкт-Петербурга.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория	Аудитория для проведения учебных занятий: стеллажи – 2 шт, столы ученические 6, стол для преподавателя – 1, стулья ученические – 6, кресло для преподавателя – 1, стол раскройный – 1 шт., манекены – 3 шт., гладильный стол – 1 шт. Оборудование и технические средства обучения: - 1 шт., телевизор - 1 штука, плоттер – 1 шт., Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой
Зал для самостоятельной работы (коворкинг), многофункциональный зал	Рабочие места, оборудованные мебелью: столы, стулья и компьютеры с выходом в Интернет

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

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:
- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанных в настоящей программе.
- В объём самостоятельной работы студента может включаться практическая работа, основанная на технологической разработке эскизов спектаклей.

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

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

Технология театрального производства

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 4
		зачет с оценкой 5
аудиторные занятия	56	
самостоятельная	4	
часов на контроль	12	

Программу составил(и):

б/с, Профессор Разумов Владимир Николаевич

Рабочая программа дисциплины

Технология театрального производства

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03 Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 12.02.2026 протокол №1/8

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театра, кино и телевидения

Срок действия программы: 2026-2031 уч.гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель данной дисциплины – освоение будущими художниками-постановщиками театра совокупности методов воплощения на сцене художественного проекта – спектакля (концерта, представления), используя при этом новейшие достижения в области постановочной техники, технологии и новейших материалов. Дать будущему специалисту знания по разработке комплекса первичной документации для выполнения чертежей работниками ХПЧ для изготовления декораций, костюмов, мебели и бутафории. Подготовить специалиста способного осуществлять авторский контроль и авторское руководство художниками-технологами и работниками производственных мастерских, изготавливающих оформление драматического, музыкального спектакля, концерта или представления.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Дисциплина «Технология театрального производства» продолжает изучение материала, начатого дисциплинами «Театрально-техническая графика», «Макетирование» и «Материаловедение».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Макетирование
2	Материаловедение
3	Театрально-техническая графика
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Художественно-творческая работа
2	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
3	Преддипломная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-1.1: Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления
УК-1.2: Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта
УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК-4.1: Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК-4.2: Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках
УК-4.3: Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык
ПК-1: Готов к созданию авторского художественного проекта сценического оформления спектакля (концерта, представления)
ПК-1.1: Учитывает все составляющие проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, программы)
ПК-1.2: Использует новейшие достижения в области театрально- постановочной техники, технологии и новых материалов, для изготовления компонентов сценического оформления
ПК-1.3: Учитывает особенности различных выразительных средств при их применении в постановочной работе
ПК-1.4: Свободно осуществляет свои замыслы, изображая любые пространственные формы – отдельные предметы, архитектуру, пейзаж, человеческую фигуру, как с натуры, так и используя зрительную память и воображение
ПК-1.5: Использует цвет и свет как важнейшие средства театральной выразительности
ПК-1.6: Находит новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценическое пространство
ПК-1.7: Использует различные техники и технологии создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочих макетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов костюмов и особо сложного грима
ПК-2: Способен осуществлять руководство и авторский контроль группой художников (художник по костюму, художник по свету, художник по видео, художник по гриму) при подготовке спектакля (концерта, представления)
ПК-2.1: Учитывает основные этапы планирования проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, программы)
ПК-2.2: Учитывает специфику творческого процесса, связанного с созданием костюмов, светового оформления, видеопроекционного оформления и грима
ПК-2.3: Организовывает слаженную работу разнородного коллектива
ПК-2.4: Использует основы методологии организации работы коллектива и грамотно ставит задачи художественно-творческого характера

ПК-3: Способен осуществлять в процессе производства авторский контроль и авторское руководство художниками-технологами, работниками производственных мастерских, осуществляющими производство и эксплуатацию материальной части спектакля (концерта, представления)
ПК-3.1: Понимает специфику творческих и технологических процессов, связанных с производством и эксплуатацией проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, представления)
ПК-3.2: Осознает особенности технических и творческих профессий в театре, механизмы взаимодействия между участниками процесса по выпуску проекта
ПК-3.3: Способен существовать в системе коллективного творчества, грамотно ставить задачи для решения вопросов художественно-технологического и эксплуатационного характера
ПК-3.4: Способен оценить текущее состояние материальной части оформления спектакля в соответствии со специализацией
ПК-4: Готов к исполнению обязанностей главного художника организации в соответствующей области исполнительских искусств
ПК-4.1: Способен организовать и контролировать процесс создания материального оформления в профессиональной организации исполнительских искусств в соответствии со специализацией
ПК-4.2: Анализирует актуальную картину мирового и отечественного театрального процесса; обладает навыком объективной оценки театральной работы как своей, так и коллег по цеху
ПК-4.3: Понимает особенности организации театральных подразделений и специфику творческого процесса, связанного с реализацией художественного проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, представления) в соответствии со специализацией
ПК-4.4: Способен нести социальную и этическую ответственность за принятые решения, учитывая цену ошибки; вести обучение и оказывать помощь работникам
ПК-4.5: Способен самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, использовать методы экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда
ПК-4.6: Способен контролировать состояние комплекса материального оформления драматических, музыкальных спектаклей (концертов, представлений) текущего репертуара
ПК-5: Способен использовать и творчески осмыслять новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов в соответствующей области профессиональной деятельности
ПК-5.1: Обладает комплексной информацией, касающейся театрально-постановочной техники и технологии изготовления компонентов сценического оформления в соответствующей области
ПК-5.2: Анализирует новейшие достижения в области театральных технологий и новых материалов в своей профессиональной области, с точки зрения художественной выразительности
ПК-5.3: Применяет в творческой работе новейшие достижения в области сценической техники, технологии и новых материалов в соответствующей профессиональной области
ПКО-1: Готов к созданию авторского художественного проекта в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля
ПКО-1.1: Планирует этапы создания авторского художественного проекта спектакля (представления, концерта) и его компонентов в соответствии со специализацией
ПКО-1.2: Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и методах, используемых при создании авторского художественного проекта в соответствии со специализацией
ПКО-1.3: Свободно формулирует и осуществляет свои творческие замыслы, используя различные художественно-выразительные средства, создавая авторский проект в соответствии со специализацией
ПКО-1.4: Способен находить новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценические особенности и основные средства театральной выразительности (цвет и свет)
ПКО-1.5: Понимает специфику творческой работы, связанной с созданием художественного авторского проекта оформления спектакля в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля
ПКО-1.6: Придерживается норм этики делового общения
ПКО-1.7: Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	- Современные требования к материальному оформлению спектаклей, к зданию театра, оснащению сцены системами механизации, света, электроакустики и технологической связи;
3.1.2	- Театральную технику и технологию.
3.1.3	- Технологию изготовления компонентов сценического оформления.
3.1.4	- Технологические особенности сцены.
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- Работать со справочной и специальной технической литературой.

3.2.2	- 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.
3.2.3	- Действовать в условиях чрезвычайных ситуаций.
3.2.4	- Создавать авторский художественный проект сценического оформления спектакля (концерта, представления), включая эскизы декораций , чертежи фронтальных проекций и планов, габаритные чертежи, рабочие макеты, эскизы бутафории, мебели и реквизита, использовать при этом возможности новейших достижений в области театрально постановочной техники, технологии и новых материалов.
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- Технологиями изготовления декораций, обеспечивающими полноценную реализацию авторского проекта художника-постановщика.
3.3.2	- Теорией и практикой расчета театральных конструкций.
3.3.3	- Приемами воплощения замысла.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Виды театральных декораций		
1.1	Виды театральных декораций. /Лек/	4	**1,5**
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	4	**0,5**
	Раздел 2. Мягкие декорации		
2.1	Одежда сцены. Назначение. Виды (гладкие, в складку, со смывом). /Лек/	4	**1,5**
2.2	Определение размеров и количества кулис и падуг. /Лек/	4	**1,5**
2.3	Занавесы. /Лек/	4	**1**
2.4	Завесы (живописные, аппликированные, ажурные, транспарантные). /Лек/	4	**1**
2.5	Половики. /Лек/	4	**1,5**
2.6	Самостоятельная работа /Ср/	4	**1**
	Раздел 3. Жесткие декорации. Назначение. Разнообразие видов и конструктивных решений		
3.1	Жесткие декорации. Назначение. Разнообразие видов и конструктивных решений. /Лек/	4	**2**
3.2	Самостоятельная работа /Ср/	4	**0,5**
	Раздел 4. Станки		
4.1	Станки. Назначение. /Лек/	4	**2**
4.2	Станки игровые и рабочие. /Лек/	4	**1**
4.3	Станки прямоугольные, многоугольные, лекальные. /Лек/	4	**2**
4.4	Складные, разборные, консольные, с закладными шпалами. Горизонтальные, пандусные и многоступенчатые. /Лек/	4	**1**
4.5	Рельефы. Выстилки. /Лек/	4	**2**
4.6	Самостоятельная работа /Ср/	4	**1**
	Раздел 5. Лестницы		
5.1	Назначение. Виды лестниц. /Лек/	4	**2**
5.2	Лестницы приставные. /Лек/	4	**2**
5.3	Лестницы накладные. /Лек/	4	**1**
5.4	Лестницы навесные. /Лек/	4	**2**
5.5	Лестницы винтовые и лекальные. /Лек/	4	**1**

5.6	Самостоятельная работа /Ср/	4	**1**
5.7	Самостоятельная подготовка к зачету /Зачёт/	4	**6**
	Раздел 6. Павильоны		
6.1	Назначение. Виды павильонов. Конструкции. /Лек/	5	**3**
6.2	Глухие стенки. /Лек/	5	**2**
6.3	Складные стенки. /Лек/	5	**2**
6.4	Стенки с дверными и оконными проемами. /Лек/	5	**1,5**
6.5	Лекальные стенки. /Лек/	5	**2**
6.6	Бревенчатые стенки. /Лек/	5	**2**
6.7	Потолки. Жесткие. Самоскладывающиеся. Мягкие. /Лек/	5	**1,5**
	Раздел 7. Деревья		
7.1	Деревья жесткие и мягкие. /Лек/	5	**1,5**
7.2	Стволы в полный объем, ¾ объема, ½ объема, эллиптические, плоские. /Лек/	5	**1,5**
7.3	Пространственные криволинейные конструкции. /Лек/	5	**1,5**
	Раздел 8. Современные материалы и технологии применяемые в театре		
8.1	Смолы. /Лек/	5	**1,5**
8.2	Пены. /Лек/	5	**1,5**
8.3	Листовые пластики. /Лек/	5	**1,5**
	Раздел 9. Фактурная обработка декораций		
9.1	Штукатурка. /Лек/	5	**1,5**
9.2	Камень, кирпичная кладка. /Лек/	5	**1,5**
9.3	Кора и другие. /Лек/	5	**1,5**
	Раздел 10. Огнезащитная обработка декораций		
10.1	Огнезащитная обработка декораций. /Лек/	5	**2,5**
10.2	Самостоятельная подготовка к зачету с оценкой /ЗаО/	5	**6**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:
1. Декорации для спектаклей различных жанров.
2. Виды театральных декораций.
3. Оформление спектакля «в сукнах».
4. Расчет процента складки кулисы.
5. Разновидность мягких декораций.
6. Виды техник аппликации.
7 Основы ажурных декораций.
8. Техника росписи транспарантных завес.
9. Ткани применяемые для транспаранта.
10. Назначение станков.
11. Виды станков (по конструкции)

Вопросы к зачету с оценкой:
1. Разновидности станков (по внешнему виду).
2. Допуски уклона пандусного станка.
3. Минимальная высота ограждений.
4. Принципиальная схема конструкции рельефного станка.
5. Максимально допустимые размеры элемента жесткой декорации.

6. Схема конструкции приставной лестницы.
7. Схема конструкции накладной лестницы.
8. Параметры рабочей (дежурной) лестницы.
9. Принципиальная схема конструкции глухой стенки павильона.
10. Схема конструкции приставной оконной коробки.
11. Навесная коробка.
12. Вставная коробка.
13. Особенности конструкции лекальной стенки павильона.
14. Схема конструкции ствола жесткого дерева.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Акимов, Н. П. Театральное наследие. В 2-х т. Т-1. Об искусстве театра. Театральный художник / Н. П. Акимов — Л. : Искусство, 1978. — 287 с.
2. Базанов, В. В. Театральные здания и сооружения: структура и технология : учеб. / В. В. Базанов. — СПб. : СПГАТИ, 2007. — 104 с.
3. Базанов, В. В. Техника изготовления театральных декораций / В. В. Базанов. — М. : Искусство, 1961. — 93 с.
4. Листовский, В.В. В спектакле участвует техника : Техника сцены и правила ее эксплуатации : словарь-справочник. / В. В. Листовский. — М. : ЗАО «Сцены», ГЦТМ им. А. А. Бахрушина, 2009. — 384 с.

Дополнительная литература:

1. Базанов, В. В. 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.

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

1. Официальный сайт OISTAT. [Электронный ресурс]. URL: http://www.oistat.org/ (дата обращения: 16.08.2022).
2. Официальный сайт журнала «Сцена». [Электронный ресурс]. URL: http://www.thestage.ru/ (дата обращения: 16.08.2022).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория	Аудитория для проведения учебных занятий: стеллажи – 2 шт, столы ученические 6 шт., стол для преподавателя – 1 шт., стулья ученические – 6 шт.,, кресло для преподавателя – 1 шт., Подиум квадратный – 2 шт., Мольберт – 6 шт., Ширма, трехсекционная – 12 шт., Оборудование и технические средства обучение: Интерактивный комплекс – 1 шт.
Зал для самостоятельной работы (коворкинг), многофункциональный зал	Рабочие места, оборудованные мебелью: столы, стулья и компьютеры с выходом в Интернет

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

Для успешного и полного освоения дисциплины «Технология театрального производства» 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.

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

- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, посещение художественно-производственных мастерских различных театров. Изучение и анализ различных организационных структур, зависимости объемов производственных участков от размера сцены и количества спектаклей, выпускаемых за календарный год.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

Композиция сценического костюма

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **11 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	396	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		экзамен 4,5,6,7,8
		контрольная работа 4,5,7
аудиторные занятия	235	
самостоятельная	123,75	
часов на контроль	20	

Программу составил(и):

,Доцент Полуновский Валерий Исаакович

Рабочая программа дисциплины

Композиция сценического костюма

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03 Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 12.02.2026 протокол №1/8

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театра, кино и телевидения

Срок действия программы: 2026-2031 уч.гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Оснастить будущих сценографов профессиональным мастерством художника по костюму, владеющего суммой навыков, необходимых для решения конкретных задач при создании театрального костюма, обладающего широким культурным кругозором и возможностью его применять в практической деятельности, профессионально готового к многообразию форм современного театра и ко всевозможным требованиям театра, драматургии, режиссуры

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Живопись
2	Общая композиция
3	История сценографии
4	Рисунок
5	Сценографическая композиция
6	История русской литературы
7	Технология создания сценического костюма
8	История костюма
9	История русского ИЗО
10	История (история России, всеобщая история)
11	История зарубежного ИЗО
12	Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (4 курс)
13	Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (3 курс)
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Работа с режиссером
2	Технология художественно-светового оформления спектакля
3	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
4	Художественно-творческая работа
5	Преддипломная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-1.1: Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления
УК-1.2: Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта
УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК-4.1: Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК-4.2: Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках
УК-4.3: Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий
УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
УК-7.1: Понимает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний
УК-7.2: Использует средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни
ПК-1: Готов к созданию авторского художественного проекта сценического оформления спектакля (концерта, представления)
ПК-1.1: Учитывает все составляющие проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, программы)
ПК-1.2: Использует новейшие достижения в области театрально- постановочной техники, технологии и новых материалов, для изготовления компонентов сценического оформления
ПК-1.3: Учитывает особенности различных выразительных средств при их применении в постановочной работе

ПК-1.4: Свободно осуществляет свои замыслы, изображая любые пространственные формы – отдельные предметы, архитектуру, пейзаж, человеческую фигуру, как с натуры, так и используя зрительную память и воображение
ПК-1.5: Использует цвет и свет как важнейшие средства театральной выразительности
ПК-1.6: Находит новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценическое пространство
ПК-1.7: Использует различные техники и технологии создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочих макетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов костюмов и особо сложного грима
ПКО-1: Готов к созданию авторского художественного проекта в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля
ПКО-1.1: Планирует этапы создания авторского художественного проекта спектакля (представления, концерта) и его компонентов в соответствии со специализацией
ПКО-1.2: Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и методах, используемых при создании авторского художественного проекта в соответствии со специализацией
ПКО-1.3: Свободно формулирует и осуществляет свои творческие замыслы, используя различные художественно-выразительные средства, создавая авторский проект в соответствии со специализацией
ПКО-1.4: Способен находить новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценические особенности и основные средства театральной выразительности (цвет и свет)
ПКО-1.5: Понимает специфику творческой работы, связанной с созданием художественного авторского проекта оформления спектакля в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля
ПКО-1.6: Придерживается норм этики делового общения
ПКО-1.7: Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд
ПКО-2: Способен к преподаванию своей специальности и смежных с ней вспомогательных дисциплин в профильных образовательных организациях
ПКО-2.1: Применяет основы психологии и педагогики художественного творчества при подготовке и проведении учебных занятий
ПКО-2.2: Способен преподавать дисциплины в соответствии со специализацией

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	- как использовать цвет и свет как важнейшие средства театральной выразительности
3.1.2	- основы композиции, сценическую композицию, композицию театральной куклы, композицию сценического костюма (в соответствии с выбранной специализацией) и смежные дисциплины (модули) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- самостоятельно или в составе группы вести творческий поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового качества
3.2.2	- преподавать основы композиции, сценическую композицию, композицию театральной куклы, композицию сценического костюма (в соответствии с выбранной специализацией) и смежные дисциплины (модули) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
3.3.2	- к созданию авторского художественного проекта сценического оформления спектакля
3.3.3	- свободно осуществляет свои замыслы, изображая любые пространственные формы - отдельные предметы, архитектуру, пейзаж, человеческую фигуру, как с натуры, так и используя зрительную память и воображение
3.3.4	- при исполнении обязанностей главного художника организации исполнительских искусств обеспечивать художественный уровень сценического оформления спектаклей (концертов, представлений), интерьеров театра (концертной организации, цирка)
3.3.5	- к созданию авторского художественного проекта сценического оформления драматического, музыкального спектакля (концерта, представления), включая эскизы декораций, чертежи фронтальных проекций и планов, габаритные чертежи, рабочие макеты, эскизы бутафории, мебели и реквизита, эскизы костюмов и особо сложного грима, с учетом договорных сроков и затрат

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Реконструкция форм античного костюма		
1.1	Изучение исторического материала по данным периодам, изучение закономерностей принципов создания костюма. /Конс/	4	**1,25**
1.2	Изучение исторического материала по данным периодам, изучение закономерностей принципов создания костюма. /Пр/	4	**5**

1.3	Создание реконструкции костюма в эскизе. /Пр/	4	**8**
1.4	Самостоятельная работа /Ср/	4	**1,25**
	Раздел 2. Реконструкция форм мужского и женского костюма 13 -15 века в соответствии с эпохой и стилем в искусстве		
2.1	Изучение исторического материала по данному периоду, изучение закономерностей принципов создания костюма. /Конс/	4	**2**
2.2	Изучение исторического материала по данному периоду, изучение закономерностей принципов создания костюма. /Пр/	4	**5**
2.3	Создание реконструкции костюма в эскизе. /Пр/	4	**8**
2.4	Самостоятельная работа /Ср/	4	**1,5**
2.5	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	4	**4**
	Раздел 3. Реконструкция форм светского мужского и женского костюма 16 - 17 века		
3.1	Изучение исторического материала по данным периодам, изучение закономерностей принципов создания костюма. /Конс/	5	**1,75**
3.2	Изучение исторического материала по данным периодам, изучение закономерностей принципов создания костюма. /Пр/	5	**8**
3.3	Создание реконструкции костюма в эскизе. /Пр/	5	**14**
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	5	**9,5**
	Раздел 4. Реконструкция форм светского мужского и женского костюма 18 века		
4.1	Изучение исторического материала по данным периодам, изучение закономерностей принципов создания костюма. /Конс/	5	**2**
4.2	Изучение исторического материала по данным периодам, изучение закономерностей принципов создания костюма. /Пр/	5	**8**
4.3	Создание реконструкции костюма в эскизе. /Пр/	5	**15**
4.4	Самостоятельная работа /Ср/	5	**9,75**
4.5	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	5	**4**
	Раздел 5. Реконструкция форм светского мужского и женского костюма 19 века		
5.1	Изучение исторического материала по данным периодам, изучение закономерностей принципов создания костюма. /Конс/	6	**3,25**
5.2	Изучение исторического материала по данным периодам, изучение закономерностей принципов создания костюма. /Пр/	6	**12**
5.3	Самостоятельная работа /Ср/	6	**6**
5.4	Создание реконструкции костюма в эскизе. /Пр/	6	**40**
5.5	Самостоятельная работа /Ср/	6	**6,75**
5.6	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	6	**4**
	Раздел 6. Реконструкция форм светского мужского и женского костюма 20 века		
6.1	Изучение исторического материала по данным периодам, изучение закономерностей принципов создания костюма. /Конс/	7	**3,75**
6.2	Изучение исторического материала по данным периодам, изучение закономерностей принципов создания костюма. /Пр/	7	**20**
6.3	Самостоятельная работа /Ср/	7	**10,25**
6.4	Создание реконструкции костюма в эскизе. /Пр/	7	**40**
6.5	Самостоятельная работа /Ср/	7	**30**
6.6	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	7	**4**
	Раздел 7. Создание костюмов для персонажей - животных		
7.1	Выбор драматургического материала. /Конс/	8	**3,25**
7.2	Выбор драматургического материала. /Пр/	8	**12**

7.3	Самостоятельная работа /Ср/	8	**18,75**
7.4	Создание эскизов, с описанием использованных материалов. /Пр/	8	**40**
7.5	Самостоятельная работа /Ср/	8	**30**
7.6	Самостоятельная подготовка /Экзамен/	8	**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

Экзамен по всему курсу проводится в форме обхода с демонстрацией (экспонированием) работ студента, характеризующих освоение им курса в соответствии с задачами курса и требованиями к уровню освоения его содержания.

Контрольная работа – это выполнение самостоятельной работы на заданную педагогом тему.

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Акимов, Н.П. Театральное наследие. В-2 тт. — Л., 1970. – 150 с.
2. Базанов, В.В. Театральная техника в образном решении спектакля. — М., 1970. – 120с.
3. Бачелис, Т. Эволюция сценического пространства (от Антуана до Крэга). Западное искусство. XX век. — М., 1978. – 130с.
4. Мочалов, Ю.В. Композиция сценического пространства. — М., 1981. – 120 с.
5. Реконструкция старинного спектакля. Сб. научных трудов ГИТИС. — М., 1989. – 90 с.
6. Фаворский, В.А. Литературно-теоретическое наследие. (Композиция). — М., 1988.-110
7. Березкин, В.И. Искусство сценографии мирового театра. От истоков до середины XX в. — М., 1997.- 120 с.
8. Березкин, В. Художник в театре Чехова. — М., 1987- .230 с.
9. Гасснер, Дж. Форма и идея в современном театре. — М., 1959.- 120 с.
10. Гвоздев, А. Возникновение сцены и театрального здания нового времени. Очерки по истории европейского театра. — Пг., 1923.-120 с.
11. Гвоздев, А. Иосиф Фуртенбах и оформление спектакля на рубеже XVI-XVII вв. — Л., 1929.-80 с.
12. Даниэль, С.М. Искусство видеть. — Л., 1990.- 110 с.
13. Козлинский, В., Фрезе, Э. Художник и театр. — М., 1975.- 100 с.
14. Лукомский, Г. Античные театры и традиции в истории эволюции театрального здания. — СПб, 1913.-120 с.
15. Михайлова, А.А. Образ спектакля. — М., 1978.-120 с.
16. Сосунов, Н.Н. От макета к декорации. — М., 1964.-80 с.
17. Финкельштейн, Е. Театральная техника XVI-XVII вв. — П., 1927.-110 с.
18. Чернова А. Все краски мира, кроме желтой. Опыт пластической характеристики
19. Персонажа у Шекспира. – М., 1987.- 240 с.
20. Чернова, А. Все краски мира, кроме желтой. Опыт пластической характеристики персонажа у Шекспира. — М., 1987.

Интернет-источники:

1. Государственный Эрмитаж. [Электронный ресурс]. URL: http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/?lng=ru (дата обращения: 22.08.2022).
2. Книги и учебники по сценографии. [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/topic-79875998_31034435 (дата обращения: 22.08.2022).
3. Московский журнал. Мастера сценографии. [Электронный ресурс]. URL: http://mosjour.ru/201706832/ (дата обращения: 22.08.2022).
4. Русский музей. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rusmuseum.ru/ (дата обращения: 22.08.2022).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория	Аудитория для проведения учебных занятий: стеллажи – 2 шт, столы ученические 6, стол для преподавателя – 1, стулья ученические – 6, кресло для преподавателя – 1, стол раскройный – 1 шт., манекены – 3 шт., гладильный стол – 1 шт. Оборудование и технические средства обучения: - 1 шт., телевизор - 1 штука, плоттер – 1 шт., Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой
Зал для самостоятельной работы (коворкинг), многофункциональный зал	Рабочие места, оборудованные мебелью: столы, стулья и компьютеры с выходом в Интернет

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

Для успешного и полного освоения дисциплины «Композиция сценического костюма» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников: литература, наглядные и визуальные материалы, работа над формой.
Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является регулярное посещение музеев и работа с материалами в библиотеках.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:
В связи с практическим характером курса «Композиция сценического костюма» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки по заданиям, полученным в ходе аудиторных занятий.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

Основы архитектуры

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 3
аудиторные занятия	56	
самостоятельная	10	
часов на контроль	6	

Программу составил(и):

Профессор Разумов Владимир Николаевич

Рабочая программа дисциплины

Основы архитектуры

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03 Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 12.02.2026 протокол №1/8 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театра, кино и телевидения

Срок действия программы: 2026-2031 уч.гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель дисципины: 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 результате усвоения дисциплины студент должен знать: основные памятники и выдающиеся объекты мировой архитектуры; основные этапы развития архитектуры и строительного искусства; архитектурные стили различных стран и эпох; творчество выдающихся архитекторов прошлого и современности.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История зарубежного ИЗО
2	Сценографическая композиция
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий
ПК-1: Готов к созданию авторского художественного проекта сценического оформления спектакля (концерта, представления)
ПК-1.1: Учитывает все составляющие проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, программы)
ПК-1.2: Использует новейшие достижения в области театрально- постановочной техники, технологии и новых материалов, для изготовления компонентов сценического оформления
ПК-1.3: Учитывает особенности различных выразительных средств при их применении в постановочной работе
ПК-1.4: Свободно осуществляет свои замыслы, изображая любые пространственные формы – отдельные предметы, архитектуру, пейзаж, человеческую фигуру, как с натуры, так и используя зрительную память и воображение
ПК-1.5: Использует цвет и свет как важнейшие средства театральной выразительности
ПК-1.6: Находит новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценическое пространство
ПК-1.7: Использует различные техники и технологии создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочих макетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов костюмов и особо сложного грима

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

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

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Введение		
1.1	Содержание курса. Истоки архитектуры. /Лек/	2	**0,5**
1.2	Самостоятельная работа /Ср/	2	**0,5**
	Раздел 2. Архитектура Древнего Египта		
2.1	Пирамиды и храмы древнего Египта. Египетский ордер, скульптура и рельефы. /Лек/	2	**3,5**
2.2	Самостоятельная работа /Ср/	2	**0,5**
	Раздел 3. Архитектура Древней Греции		
3.1	Архитектура архаического, классического, эллинского периодов. Древнегреческий ордер. Здания и архитектурные ансамбли. /Лек/	2	**3**
3.2	Самостоятельная работа /Ср/	2	**1**
	Раздел 4. Архитектура Древнего Рима		
4.1	Римская ордерная система и ее развитие. Здания, сооружения и ансамбли. /Лек/	2	**3**
4.2	Самостоятельная работа /Ср/	2	**1**
	Раздел 5. Архитектура Византии		
5.1	Крестово-купольная система храмов. /Лек/	2	**3**
5.2	Самостоятельная работа /Ср/	2	**1**
	Раздел 6. Архитектура стран Западной Европы V-XIV вв.		
6.1	Романская архитектура. Готическая архитектура. Архитектурные комплексы. /Лек/	2	**3**
6.2	Самостоятельная работа /Ср/	2	**2**
	Раздел 7. Древнерусская архитектура и русская архитектура XI-XVII вв.		
7.1	Архитектура Киевской Руси. Новгородская архитектура XI-XV столетий. Зодчество Владимиро-Суздальского княжества. Московский кремль конца XV- XVII веков. Шатровое зодчество. Русская архитектура XVII века. /Лек/	2	**6**
7.2	Самостоятельная работа /Ср/	2	**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. /Лек/	2	**4**
8.2	Самостоятельная работа /Ср/	2	**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. /Лек/	3	**10**
	Раздел 10. Архитектура стран Европы и Америки начала XX века.		
10.1	Научно-техническая революция, ее влияние на развитие архитектуры и градостроительства. Поиск новых стилевых направлений. Эклектизм, Модерн Функционализм. /Лек/	3	**6**
	Раздел 11. Архитектура стран мира второй половины XX в.		
11.1	Архитектура стран мира второй половины XX в. /Лек/	3	**8**
	Раздел 12. Архитектура России советского и современного периода.		
12.1	Архитектура России советского и современного периода. /Лек/	3	**6**
12.2	Самостоятельная работа /Зачёт/	3	**6**

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: 17.09.2022).
3. История архитектуры. Архитектурные стили. [Электронный ресурс]. URL: http://www.arhitekto.ru/ (дата обращения: 02.07.2022).
4. Блог архитектуры. [Электронный ресурс]. URL: http://architecture-blog.info/category/drevnyaya-arxitektura/ (дата обращения: 02.07.2022).
5. Все об архитектуре. [Электронный ресурс]. URL: http://arkhitektura.ru/ (дата обращения: 02.07.2022).
6. Книги об архитектуре. [Электронный ресурс]. URL: http://architecture.artyx.ru/ (дата обращения: 02.07.2022).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория	Аудитория для проведения учебных занятий: стеллажи – 2 шт., столы ученические 6, стол для преподавателя – 1, стулья ученические – 6, кресло для преподавателя – 1 шт. Оборудование и технические средства обучения: проектор - 1 шт., телевизор - 1 шт. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой
Зал для самостоятельной работы (коворкинг), многофункциональный зал	Рабочие места, оборудованные мебелью: столы, стулья и компьютеры с выходом в Интернет

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»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

Русский язык и культура речи

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин**
Учебный план 2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 1
аудиторные занятия	30	
самостоятельная	33	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):
б/с, старший преподаватель Миненко Елена Валерьевна
кандидат филологических наук, старший преподаватель Отева Ксения Николаевна
кандидат искусствоведения, Доцент Семкин Алексей Данилович

Рабочая программа дисциплины
Русский язык и культура речи

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03 Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 12.02.2026 протокол №1/8.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Кафедра продюсерства и общенаучных дисциплин

Срок действия программы: 2026-2031 уч.гг.

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.В
Дисциплина «Русский язык и культура речи» является одной из опорных для последующего освоения таких дисциплин рабочего учебного плана, как «История русской литературы», «История русского театра», «Сценическая речь».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	История русской литературы
2	История русского театра

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК-4.1: Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК-4.2: Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках
УК-4.3: Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	Этические и правовые нормы, регулирующие отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде.
3.2	**Уметь:**
3.2.1	Объяснить феномен культуры, роль культуры в человеческой жизнедеятельности, роль искусства и науки в развитии цивилизации и связанные с ними социальные и этические проблемы.
3.3	**Владеть:**
3.3.1	Государственным языком Российской Федерации - русским языком. Способностью логично строить свою письменную и устную речь. Культурой мышления.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Стилистика		
1.1	Понятие литературного языка. Языковая норма. /Пр/	1	**1**
1.2	Функциональные стили русского языка. /Пр/	1	**3**
1.3	Понятие стилистической (речевой ошибки). /Пр/	1	**2**
1.4	Лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. /Пр/	1	**2**
1.5	Виды словарей. /Пр/	1	**2**
1.6	Самостоятельная работа /Ср/	1	**10**
	Раздел 2. Орфография		
2.1	Орфограммы в корне слова. /Пр/	1	**2**

2.2	Орфограммы в приставках. /Пр/	1	**2**
2.3	Гласные после шипящих в корне, суффиксе, окончании слов разных частей речи. /Пр/	1	**2**
2.4	«Н» и «НН» в суффиксах разных частей речи. /Пр/	1	**2**
2.5	Безударные личные окончания глаголов и суффиксы причастий. /Пр/	1	**2**
2.6	Приставки и частицы «НЕ» и «НИ». /Пр/	1	**2**
2.7	Правописание сложных слов. /Пр/	1	**1**
2.8	Правописание служебных частей речи. /Пр/	1	**1**
2.9	Самостоятельная работа /Ср/	1	**16**
	Раздел 3. Пунктуация		
3.1	Основы пунктуации. /Пр/	1	**2**
3.2	Обособленные члены предложения. /Пр/	1	**2**
3.3	Сложное предложение. /Пр/	1	**2**
3.4	Самостоятельная работа /Ср/	1	**7**
3.5	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	1	**9**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Зачет проводится в форме контрольного диктанта или тестовой работы с включением следующих тем:
1. Функциональные стили русского языка.
2. Орфограммы в корне слова.
3. Орфограммы в приставках и суффиксах.
4. «Н» и «НН» в суффиксах существительных, прилагательных, наречий, страдательных причастий и отглагольных прилагательных.
5. Безударные личные окончания глаголов 1-го и 2-го спряжений. Суффиксы причастий «УЩ/ЮЩ», «АЩ/ЯЩ», «ЕМ/ИМ».
6. Приставки и частицы «НЕ» и «НИ», их слитное и раздельное написание.
7. Пунктуация в простом предложении.
8. Пунктуация в сложном предложении.

5.2. Темы письменных работ

Не педусмотрены

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.

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: 01.09.2022).
2. Информационный портал. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gramota.ru/ (дата обращения: 01.09.2022)
3. Портал культуры письменной речи. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gramma.ru/ (дата обращения: 01.09.2022).
4. Служба русского языка. [Электронный ресурс]. URL: http://www.slovari.ru/ (дата обращения: 01.09.2022).
5. Служба тематических толковых словарей. [Электронный ресурс]. URL: http://www.glossary.ru/ (дата обращения: 01.09.2022).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория	Аудитория для проведения учебных занятий: стеллажи – 2 шт., столы ученические 12, стол для преподавателя – 1, стулья ученические – 12, кресло для преподавателя – 1 шт. Оборудование и технические средства обучения: - 1 шт., телевизор - 1 шт. проектор - 1 шт. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой
Зал для самостоятельной работы (коворкинг), многофункциональный зал	Рабочие места, оборудованные мебелью: столы, стулья и компьютеры с выходом в Интернет

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»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

Театрально-техническая графика

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

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

Программу составил(и):

Доцент Якимова Наталья Алексеевна

Рабочая программа дисциплины

Театрально-техническая графика

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03 Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 12.02.2026 протокол №1/8.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театра, кино и телевидения

Срок действия программы: 2026-2031 уч.гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель данной дисциплины – подготовить будущих специалистов художников-постановщиков театра к решению практических задач при осуществлении авторского проекта сценического оформления спектакля, включая эскизы декораций, чертежи фронтальных проекций и планов, габаритные чертежи.
2	Задачи: Научить будущих специалистов при оформлении спектаклей (концертов, представлений) использовать новейшие достижения в области театрально-постановочной техники, технологии и новых материалов. Свободно разбираться и составлять техническую документацию спектакля (представления), включая эскизы декораций, габаритные чертежи.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Дисциплина «Театрально-техническая графика» предваряет изучение таких дисциплин, как «Технология театрального производства», «Технология художественного оформления спектакля» и позволяет, развивая пространственное воображение, лучше ориентироваться в сценическом пространстве при освоении дисциплины «Сценографическая композиция».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Сценографическая композиция
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Технология театрального производства
2	Технология художественного оформления спектакля
3	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-2.1: Участвует в разработке концепции проекта
УК-2.2: Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы
УК-2.3: Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта
ПК-1: Готов к созданию авторского художественного проекта сценического оформления спектакля (концерта, представления)
ПК-1.1: Учитывает все составляющие проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, программы)
ПК-1.2: Использует новейшие достижения в области театрально- постановочной техники, технологии и новых материалов, для изготовления компонентов сценического оформления
ПК-1.3: Учитывает особенности различных выразительных средств при их применении в постановочной работе
ПК-1.4: Свободно осуществляет свои замыслы, изображая любые пространственные формы – отдельные предметы, архитектуру, пейзаж, человеческую фигуру, как с натуры, так и используя зрительную память и воображение
ПК-1.5: Использует цвет и свет как важнейшие средства театральной выразительности
ПК-1.6: Находит новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценическое пространство
ПК-1.7: Использует различные техники и технологии создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочих макетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов костюмов и особо сложного грима
ПКО-1: Готов к созданию авторского художественного проекта в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля
ПКО-1.1: Планирует этапы создания авторского художественного проекта спектакля (представления, концерта) и его компонентов в соответствии со специализацией
ПКО-1.2: Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и методах, используемых при создании авторского художественного проекта в соответствии со специализацией
ПКО-1.3: Свободно формулирует и осуществляет свои творческие замыслы, используя различные художественно-выразительные средства, создавая авторский проект в соответствии со специализацией
ПКО-1.4: Способен находить новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценические особенности и основные средства театральной выразительности (цвет и свет)
ПКО-1.5: Понимает специфику творческой работы, связанной с созданием художественного авторского проекта оформления спектакля в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля
ПКО-1.6: Придерживается норм этики делового общения
ПКО-1.7: Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	- основы графического оформление чертежей и начертательной геометрии;
3.1.2	- общие закономерности и практические методы построения пространства; изображение различных театральных объектов, элементов декораций на плоскости и в пространстве;
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- использовать знания основ графического оформление чертежей и начертательной геометрии, в своей профессиональной деятельности;
3.2.2	- творчески применять полученные знания при решении конкретных практических задач при создании авторского художественного проекта спектакля;
3.2.3	- свободно осуществлять свои замыслы, изображая любые пространственные формы как в макете, так и на чертежах;
3.2.4	- работать со справочно-методической и технической литературой;
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- использования знания основ графического оформление чертежей и начертательной геометрии, в своей профессиональной деятельности;
3.3.2	- приемами воплощения замысла спектакля на плоскости (эскизы, чертежи), в пространстве (макет) и в плане (планировка);

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Графическое оформление чертежей		
1.1	1.1. Основные сведения. 1.1.1. Цели и задачи курса, сопряженность с другими курсами профессионального цикла подготовки специалиста; практическое применение курса в работе художника-постановщика театра. 1.1.2. Понятие о ЕСКД. Основные ГОСТы системы ЕСКД для выполнения машиностроительных и театральных чертежей: Форматы чертежа. Основные и дополнительные форматы. Основная надпись. Линии чертежа. ГОСТ 2.303-68. Рассматриваются типы линий, применяемые для выполнения чертежей. Способы выполнения линий чертежа. Шрифты чертежные. Типы чертежного шрифта. ГОСТ 2.304-81. Размеры шрифтов. Масштабы. ГОСТ 2.302-68. Численные, линейные, пропорциональные масштабы. 1.1.3. Основные правила нанесения размеров. ГОСТ 2.307-68. Правила нанесения размерных чисел. Линейный и угловые размеры. Размерные и выносные линии. Размеры радиусов, диаметров, квадрата, фасок. Углы, конусность /Лек/	1	**10**
1.2	1.2. Приемы вычерчивания контура технических деталей. 1.2.1. Различные построения для вычерчивания деталей. Построение перпендикуляров, деление отрезков, углов и окружностей на равные части. Золотое сечение. Способ триангуляции, координатный способ. 1.2.2. 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. Лекальные кривые. Свойства различных лекальных кривых. Способы построения /Лек/	1	**20**
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	1	**6**
	Раздел 2. Основы начертательной геометрии		
2.1	2.1. Основные положения. 2.1.1. Введение. Место предмета в общем курсе «Театрально-техническая графика». Основные понятия. Символы и обозначения. Методы проецирования /Лек/	2	**2**

2.2	2.2. Проецирование точки и прямой. 2.2.1. Проецирование точки. Проецирование на одну плоскость проекций. Проецирование на три плоскости проекций. Метод Г.Монжа. Эпюр Г.Монжа. Координаты точки. Частные случаи положения точки. 2.2.2 Проецирование прямой. Проекции прямой. Эпюр прямой. Прямая общего положения. Прямые частного положения (эпюр и аксонометрия). Следы прямой. Натуральная длина отрезка. Нахождение следов прямой. Нахождение истинной величины отрезка методом прямоугольного треугольника. Деление отрезка в заданном отношении. 2.2.3. Взаимное положение прямых в пространстве. Параллельные прямые, пересекающиеся прямые, скрещивающиеся прямые. «Конкурирующие точки». Проецирование прямого угла. Проецирование перпендикуляров на плоскость проекций. Определение кратчайшего расстояния /Лек/	2	**2**
2.3	2.3. Плоскость, линии и точки в плоскости. 2.3.1. Способы задания плоскостей. Эпюры плоскостей. Плоскость общего положения. Плоскости частного положения. Эпюры плоскостей, заданные следами плоскости и плоскими фигурами. Точка в плоскости. Главные линии плоскости. Горизонталь, фронталь, линия наибольшего ската. Эпюры построения проекций главных линий плоскости. Нахождение точек, принадлежащих плоскости. 2.3.2. Взаимное положение плоскостей. Параллельные плоскости. Пересекающиеся плоскости. Пересечение прямой и плоскости. Прямая перпендикулярная плоскости. Построение линии пересечения плоскостей. Определение кратчайшего расстояния. Определение видимости плоскостей и прямых /Лек/	2	**2**
2.4	2.4. Преобразование проекций. 2.4.1. Основные сведения. Позиционные и метрические задачи. 2.4.2. Способы перемены плоскостей проекций. Нахождение истинной величины прямой, плоскости. Преобразование прямой и плоскости в проецирующие, определения недостающих координат. 2.4.3. Способ вращения и способ совмещения. Нахождение истинных величин прямой и плоскости /Лек/	2	**2**
2.5	Преобразование проекций. /Пр/	2	**2**
2.6	2.5. Поверхности и тела. Аксонометрические проекции. 2.5.1. Поверхности. Геометрические тела. Многогранники, тела вращения. 2.5.2. Проецирование геометрических тел. Эпюры, развертки. Точки на поверхности геометрических тел. 2.5.3. Аксонометрические проекции. Общие сведения. Виды аксонометрических проекций. Аксонометрические оси, коэффициенты искажения. 2.5.4. Аксонометрия плоских фигур. 2.5.5. Построение окружности в аксонометрии. 2.5.6. Аксонометрические проекции геометрических тел. Построение аксонометрической проекции призмы пирамиды, конуса, цилиндра. Нахождение точек на поверхности различных геометрических тел /Лек/	2	**2**
2.7	2.6. Пересечение поверхностей геометрических тел плоскостями. 2.6.1. Сечение тел плоскостью. Сечение гранных тел проецирующими плоскостями. Построение эпюров усеченных фигур. Нахождение истинных величин фигур сечения. Построение разверток усеченных геометрических тел. 2.6.2. Сечение тел вращения. Построение эпюров усеченных тел вращения. Фигуры сечения тел вращения (конуса и цилиндра). Нахождение истинных величин фигуры сечения. Развертки усеченных тел вращения. 2.6.3. Аксонометрические проекции усеченных геометрических тел. 2.6.4. Взаимное пересечение поверхностей геометрических тел. Построение линии пересечения геометрических тел на эпюре и в аксонометрии. Развертки геометрических тел с линией пересечения (видимой, невидимой). Аксонометрия пересекающихся геометрических тел /Лек/	2	**3**
2.8	Пересечение поверхностей геометрических тел плоскостями. /Пр/	2	**11**
2.9	Самостоятельная работа /Ср/	2	**1**

2.10	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	2	**9**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

не предусмотрены

5.2. Темы письменных работ

1 семестр – самостоятельные графические работы по темам:
Раздел 1. Тема 1.
1.1.2. Линии чертежа.
Графическая работа на формате А4 – вычерчивание по образцу различных типов линий.
Раздел 1. Тема 2.
1.2.2. Сопряжения.
Графическая работа на формате А3 по индивидуальным заданиям. Вычерчивание различных контуров деталей с применением знаний по выполнению разнообразных приёмов построения сопряжений и касательных.
Раздел 2. Тема 2.
1. Проверочная работа на тему «Проецирование точки» (2.2.1).
2. Проверочная работа на тему «Проецирование прямой» (2.2.2).
3. Контрольная работа на тему «Прямая» (2.2.3).

Раздел 2. Тема 3.
1. Контрольная работа на тему «Плоскость» с решением метрических и позиционных задач.

Раздел 2. Тема 6.
2.6.2, 2.6.3. Графическое задание по вычерчиванию усечённых фигур на четырёх листах формата А3.
Лист 1. Усечённая призма: эпюр, развёртка, аксонометрия.
Лист 2. Усечённая пирамида: эпюр, развёртка поверхности фигуры, аксонометрия.
Лист 3. Усечённый цилиндр: эпюр, развёртка поверхности фигуры, аксонометрия.
Лист 4. Усечённый конус: эпюр, развёртка поверхности фигуры, аксонометрия.
Все чертежи выполняются по единому плану:
1. Построение эпюра усечённой фигуры.
2. Нахождение истинной величины фигуры сечения.
3. Построение развёртки усечённой фигуры.
2.6.4. Графическая работа «Взаимное пересечение поверхностей» на формате А3.
Построение на эпюре линии пересечения двух фигур; развёртки входящих в соединение фигур с нахождением линий пересечения; аксонометрия пересекающихся фигур с указанием линии пересечения.
2.6.6. Раздел завершается контрольной работой.
Контрольная работа: «Выполнение эпюра усеченного геометрического тела, построение развертки и аксонометрии усеченного геометрического тела».

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: 28.08.2021).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами
Аудитория	Аудитория для проведения об чения учебных занятий: стеллажи – 2 шт., столы ученические 4, стол для преподавателя – 1, стулья ученические – 4, кресло для преподавателя – 1 шт. Оборудование и технические средства обучения: - 1 шт., телевизор - 1 шт. проектор - 1 шт. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

Начертательная геометрия

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **2 ЗЕТ**

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

Программу составил(и):

Доцент Якимова Наталья Алексеевна

Рабочая программа дисциплины

Начертательная геометрия

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03 Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 12.02.2026 протокол №1/8 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театра, кино и телевидения

Срок действия программы: 2026-2031 уч.гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель изучения дисциплины: - научить будущих художников-постановщиков свободно осуществлять свои замыслы, изображая любые пространственные формы - отдельные предметы, архитектуру, пейзаж, человеческую фигуру, как с натуры, так и используя зрительную память и воображение;
2	- подготовить студентов к созданию авторского художественного проекта сценического оформления драматического, музыкального спектакля (концерта, представления), включая эскизы декораций, чертежи фронтальных проекций и планов, габаритные чертежи, рабочие макеты, эскизы бутафории, мебели и реквизита, эскизы костюмов и особо сложного грима, с учетом договорных сроков и затрат.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Дисциплина «Начертательная геометрия» предваряет изучение такой дисциплины как «Технология художественного оформления спектакля»; позволяет, развивая пространственное воображение, лучше ориентироваться в сценическом пространстве при освоении дисциплины «Сценографическая композиция».	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Сценографическая композиция
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Технология художественного оформления спектакля
2	Технология театрального производства

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-2.1: Участвует в разработке концепции проекта
УК-2.2: Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы
УК-2.3: Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта
ПК-1: Готов к созданию авторского художественного проекта сценического оформления спектакля (концерта, представления)
ПК-1.1: Учитывает все составляющие проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, программы)
ПК-1.2: Использует новейшие достижения в области театрально- постановочной техники, технологии и новых материалов, для изготовления компонентов сценического оформления
ПК-1.3: Учитывает особенности различных выразительных средств при их применении в постановочной работе
ПК-1.4: Свободно осуществляет свои замыслы, изображая любые пространственные формы – отдельные предметы, архитектуру, пейзаж, человеческую фигуру, как с натуры, так и используя зрительную память и воображение
ПК-1.5: Использует цвет и свет как важнейшие средства театральной выразительности
ПК-1.6: Находит новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценическое пространство
ПК-1.7: Использует различные техники и технологии создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочих макетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов костюмов и особо сложного грима
ПКО-1: Готов к созданию авторского художественного проекта в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля
ПКО-1.1: Планирует этапы создания авторского художественного проекта спектакля (представления, концерта) и его компонентов в соответствии со специализацией
Планирует этапы воплощения и реализации составляющих внешней художественной формы авторского проекта спектакля (концерта, представления) в соответствии с профессиональной деятельностью в области начертательной геометрии
ПКО-1.2: Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и методах, используемых при создании авторского художественного проекта в соответствии со специализацией
Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и технологиях, используемых при производстве и эксплуатации компонентов сценического оформления в соответствии с профессиональной деятельностью в области начертательной геометрии
ПКО-1.3: Свободно формулирует и осуществляет свои творческие замыслы, используя различные художественно-выразительные средства, создавая авторский проект в соответствии со специализацией
Выбирает и использует оптимальные выразительные средства в профессиональной деятельности из области начертательной геометрии
ПКО-1.4: Способен находить новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценические особенности и основные средства театральной выразительности (цвет и свет)
Понимает специфику работы в творческом сотрудничестве с авторами и другими создателями драматического или музыкального спектакля (концерта, представления) в области начертательной геометрии

ПКО-1.5: Понимает специфику творческой работы, связанной с созданием художественного авторского проекта оформления спектакля в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля
Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности в области начертательной геометрии на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовывать свой труд
ПКО-1.6: Придерживается норм этики делового общения
Применяет технические и технологические знания при реализации внешней художественной формы авторского проекта, в профессиональной деятельности в области начертательной геометрии
ПКО-1.7: Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	Основные правила графического оформления чертежей; основные положения начертательной геометрии; понятия: плоскости, проекций, поверхности и тела, сечения тел вращения.
3.2	**Уметь:**
3.2.1	Уметь применять знания об: основных правилах графического оформления чертежей; основных положениях начертательной геометрии; понятиях: плоскости, проекций, поверхности и тела, сечения тел вращения, в своей профессиональной деятельности.
3.3	**Владеть:**
3.3.1	Применения знаний об: основных правилах графического оформления чертежей; основных положениях начертательной геометрии; понятиях: плоскости, проекций, поверхности и тела, сечения тел вращения, в своей профессиональной деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Графическое оформление чертежей		
1.1	Основные сведения. - Цели и задачи курса, сопряженность с другими курсами профессионального цикла подготовки специалиста; практическое применение курса в работе художника-постановщика театра. - Понятие о ЕСКД. Основные ГОСТы системы ЕСКД для выполнения машиностроительных и театральных чертежей: Форматы чертежа. Основные и дополнительные форматы. Основная надпись. Линии чертежа. ГОСТ 2.303-68. Рассматриваются типы линий, применяемые для выполнения чертежей. Способы выполнения линий чертежа. Шрифты чертежные. Типы чертежного шрифта. ГОСТ 2.304-81. Размеры шрифтов. Масштабы. ГОСТ 2.302-68. Численные, линейные, пропорциональные масштабы. - Основные правила нанесения размеров. ГОСТ 2.307-68. Правила нанесения размерных чисел. Линейный и угловые размеры. Размерные и выносные линии. Размеры радиусов, диаметров, квадрата, фасок. Углы, конусность. /Лек/	1	**6**
1.2	Приемы вычерчивания контура технических деталей. - Различные построения для вычерчивания деталей. Построение перпендикуляров, деление отрезков, углов и окружностей на равные части. Золотое сечение. Способ триангуляции, координатный способ. - Понятие о сопряжении. Построение сопряжений двух дуг дугой заданного радиуса (внешнее, внутреннее, смешанное). Сопряжение дуги и прямой, скругление вершин углов. Точки перехода. Центр сопряжения. Построение касательных к дуге заданного радиуса. Внешнее, внутреннее, смешанное касание. Лекальные кривые. Свойства различных лекальных кривых. Способы построения. /Лек/	1	**12**
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	1	**6**
	Раздел 2. Основы начертательной геометрии		
2.1	Основные положения. - Введение. Основные понятия. Символы и обозначения. Методы проецирования. /Лек/	1	**4**

2.2	Проецирование точки и прямой. - Проецирование точки. Проецирование на одну плоскость проекций. Проецирование на три плоскости проекций. Метод Г. Монжа. Эпюр Г. Монжа. Координаты точки. Частные случаи положения точки. - Проецирование прямой. Проекции прямой. Эпюр прямой. Прямая общего положения. Прямые частного положения (эпюр и аксонометрия). Следы прямой. Натуральная длина отрезка. Нахождение следов прямой. Нахождение истинной величины отрезка методом прямоугольного треугольника. Деление отрезка в заданном отношении. - Взаимное положение прямых в пространстве. Параллельные прямые, пересекающиеся прямые, скрещивающиеся прямые. «Конкурирующие точки». Проецирование прямого угла. Проецирование перпендикуляров на плоскость проекций. Определение кратчайшего расстояния. /Лек/	1	**4**
2.3	Плоскость, линии и точки в плоскости. - Способы задания плоскостей. Эпюры плоскостей. Плоскость общего положения. Плоскости частного положения. Эпюры плоскостей, заданные следами плоскости и плоскими фигурами. Точка в плоскости. Главные линии плоскости. Горизонталь, фронталь, линия наибольшего ската. Эпюры построения проекций главных линий плоскости. Нахождение точек, принадлежащих плоскости. - Взаимное положение плоскостей. Параллельные плоскости. Пересекающиеся плоскости. Пересечение прямой и плоскости. Прямая перпендикулярная плоскости. Построение линии пересечения плоскостей. Определение кратчайшего расстояния. Определение видимости плоскостей и прямых. /Лек/	1	**4**
2.4	Преобразование проекций. - Основные сведения. Позиционные и метрические задачи. - Способы перемены плоскостей проекций. Нахождение истинной величины прямой, плоскости. Преобразование прямой и плоскости в проецирующие, определения недостающих координат. - Способ вращения и способ совмещения. Нахождение истинных величин прямой и плоскости. /Лек/	2	**4**
2.5	Поверхности и тела. Аксонометрические проекции. - Поверхности. Геометрические тела. Многогранники, тела вращения. - Проецирование геометрических тел. Эпюры, развертки. Точки на поверхности геометрических тел. - Аксонометрические проекции. Общие сведения. Виды аксонометрических проекций. Аксонометрические оси, коэффициенты искажения. - Аксонометрия плоских фигур. - Построение окружности в аксонометрии. - Аксонометрические проекции геометрических тел. Построение аксонометрической проекции призмы пирамиды, конуса, цилиндра. Нахождение точек на поверхности различных геометрических тел. /Лек/	2	**5**
2.6	Пересечение поверхностей геометрических тел плоскостями. - Сечение тел плоскостью. Сечение гранных тел проецирующими плоскостями. Построение эпюров усеченных фигур. Нахождение истинных величин фигур сечения. Построение разверток усеченных геометрических тел. - Сечение тел вращения. Построение эпюров усеченных тел вращения. Фигуры сечения тел вращения (конуса и цилиндра). Нахождение истинных величин фигуры сечения. Развертки усеченных тел вращения. - Аксонометрические проекции усеченных геометрических тел. - Взаимное пересечение поверхностей геометрических тел. Построение линии пересечения геометрических тел на эпюре и в аксонометрии. Развертки геометрических тел с линией пересечения (видимой, невидимой). Аксонометрия пересекающихся геометрических тел. /Лек/	2	**4**
2.7	Преобразование проекций. /Пр/	2	**2**
2.8	Пересечение поверхностей геометрических тел плоскостями. /Пр/	2	**11**
2.9	Самостоятельная работа /Ср/	2	**1**
2.10	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	2	**9**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
не предусмотрены
5.2. Темы письменных работ
Самостоятельная графическая работа №1 (Раздел 1. Тема 1.): Линии чертежа. Графическая работа на формате А4 –

вычерчивание по образцу различных типов линий.

Самостоятельная графическая работа №2 (Раздел 1. Тема 2.): Сопряжения. Графическая работа на формате А3 по индивидуальным заданиям. Вычерчивание различных контуров деталей с применением знаний по выполнению разнообразных приёмов построения сопряжений и касательных.

Самостоятельная графическая работа №3 (Раздел 2. Тема 6.): вычерчивание усечённых фигур (выполняется на четырёх листах формата А3).
Лист 1. Усечённая призма: эпюр, развёртка, аксонометрия.
Лист 2. Усечённая пирамида: эпюр, развёртка поверхности фигуры, аксонометрия.
Лист 3. Усечённый цилиндр: эпюр, развёртка поверхности фигуры, аксонометрия.
Лист 4. Усечённый конус: эпюр, развёртка поверхности фигуры, аксонометрия.
Все чертежи выполняются по единому плану:
1. Построение эпюра усечённой фигуры.
2. Нахождение истинной величины фигуры сечения.
3. Построение развёртки усечённой фигуры.

Самостоятельная графическая работа №4 (Раздел 2. Тема 6.): Взаимное пересечение поверхностей (выполняется на формате А3). Построение на эпюре линии пересечения двух фигур; развёртки входящих в соединение фигур с нахождением линий пересечения; аксонометрия пересекающихся фигур с указанием линии пересечения.

Проверочная работа №1 (Раздел 2. Тема 2.): «Проецирование точки».
Проверочная работа №2 (Раздел 2. Тема 2.): «Проецирование прямой».

Контрольная работа №1 (Раздел 2. Тема 2.): «Прямая».
Контрольная работа №2 (Раздел 2. Тема 3.): «Плоскость» с решением метрических и позиционных задач.
Контрольная работа №3 (Раздел 2. Тема 6.): «Выполнение эпюра усеченного геометрического тела, построение развертки и аксонометрии усеченного геометрического тела».

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

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

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 21.08.2022).
2. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 21.08.2022).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория	Аудитория для проведения учебных занятий: стеллажи – 2 шт, столы ученические 6 шт., стол для преподавателя – 1 шт., стулья ученические – 6 шт.,, кресло для преподавателя – 1 шт., Подиум квадратный – 2 шт., Мольберт – 6 шт., Ширма, трехсекционная – 12 шт., Оборудование и технические средства обучение: Интерактивный комплекс – 1 шт.
Зал для самостоятельной работы (коворкинг), многофункциональный зал	Рабочие места, оборудованные мебелью: столы, стулья и компьютеры с выходом в Интернет

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

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:
- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы по темам задания и выполнение чертежей.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Начертательная геометрия» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению первоисточников нормативных материалов: Государственные стандарты системы ЕСКД. Важным условием для полноценного освоения материала и его последующего практического применения является умение 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»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

Компьютерное моделирование

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **6 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	216	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 3,4
		оценка 2
аудиторные занятия	82	
самостоятельная	116	
часов на контроль	18	

Программу составил(и):

Зав. кафедрой Мираков Эдуард Гариевич

Рабочая программа дисциплины

Компьютерное моделирование

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03 Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 12.02.2026 протокол №1/8.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театра, кино и телевидения

Срок действия программы: 2026-2031 уч.гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель дисциплины – развитие пространственного мышления, использование компьютера в качестве инструмента освоения пространства сцены и сценического оборудования как творческой среды для осуществления собственного решения сценографии спектакля. Создание виртуальных сцен и образов, наглядно и убедительно демонстрирующих замысел и решение визуальной составляющей действия. Художественное обоснование посредством визуализации выбранных театральных технологий.
2	Задачи дисциплины:
	- создание 3D модели пространства сцены и зрительного зала;
	- трехмерное пространственное решение утвержденной темы курсового/дипломного проекта;
	- создание удобной и безопасной среды существования актеров и персонала на сцене;
	- фиксирование сценического решения с разных точек зрительного зала;
	- осознание 3D модели как основы всей технической документации;
	- создание эскизов, шаблонов, разверток;
	- моделирование текстур и освещения;
	- динамическое моделирование (анимация) процесса проживания декорации на сцене;
	- создание презентации проекта.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Сценографическая композиция
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Технология художественного оформления спектакля
2	Художественно-творческая работа
3	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-2.1: Участвует в разработке концепции проекта
Участвует в разработке концепции проекта, с использованием компьютерного моделирования.
УК-2.2: Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы
Разрабатывает план реализации проекта с использованием компьютерного моделирования, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения.
УК-2.3: Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта
Осуществляет мониторинг хода реализации проекта с использованием компьютерного моделирования, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта.
ПК-1: Готов к созданию авторского художественного проекта сценического оформления спектакля (концерта, представления)
ПК-1.1: Учитывает все составляющие проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, программы)
Учитывает все составляющие проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, программы), выполненного с использованием компьютерного моделирования.
ПК-1.2: Использует новейшие достижения в области театрально- постановочной техники, технологии и новых материалов, для изготовления компонентов сценического оформления
Использует новейшие достижения в области театрально- постановочной техники, технологии и новых материалов, для изготовления компонентов сценического оформления, с использованием компьютерного моделирования.
ПК-1.3: Учитывает особенности различных выразительных средств при их применении в постановочной работе
Учитывает особенности различных выразительных средств, с использованием компьютерного моделирования, при их применении в постановочной работе.
ПК-1.4: Свободно осуществляет свои замыслы, изображая любые пространственные формы – отдельные предметы, архитектуру, пейзаж, человеческую фигуру, как с натуры, так и используя зрительную память и воображение
Свободно осуществляет свои замыслы, с использованием компьютерного моделирования, изображая любые пространственные формы – отдельные предметы, архитектуру, пейзаж, человеческую фигуру.
ПК-1.5: Использует цвет и свет как важнейшие средства театральной выразительности

При использовании компьютерного моделирования, использует цвет и свет как важнейшие средства театральной выразительности.
ПК-1.6: Находит новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценическое пространство
Находит новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, с использованием компьютерного моделирования, творчески используя сценическое пространство.
ПК-1.7: Использует различные техники и технологии создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочих макетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов костюмов и особо сложного грима
Используя компьютерного моделирование для создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочих макетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов костюмов и особо сложного грима.
ПК-5: Способен использовать и творчески осмыслять новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов в соответствующей области профессиональной деятельности
ПК-5.1: Обладает комплексной информацией, касающейся театрально-постановочной техники и технологии изготовления компонентов сценического оформления в соответствующей области
Обладает комплексной информацией о компьютерном моделировании, касающейся театрально-постановочной техники и технологии изготовления компонентов сценического оформления.
ПК-5.2: Анализирует новейшие достижения в области театральных технологий и новых материалов в своей профессиональной области, с точки зрения художественной выразительности
Анализирует новейшие достижения в области театральных технологий и новых материалов, с использованием компьютерного моделирования в своей профессиональной области.
ПК-5.3: Применяет в творческой работе новейшие достижения в области сценической техники, технологии и новых материалов в соответствующей профессиональной области
Применяет в творческой работе новейшие достижения в области компьютерного моделирования, сценической техники, технологии и новых материалов в соответствующей профессиональной области.
ПКО-1: Готов к созданию авторского художественного проекта в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля
ПКО-1.1: Планирует этапы создания авторского художественного проекта спектакля (представления, концерта) и его компонентов в соответствии со специализацией
Планирует этапы создания авторского художественного проекта спектакля (представления, концерта), с использованием компьютерного моделирования и его компонентов.
ПКО-1.2: Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и методах, используемых при создании авторского художественного проекта в соответствии со специализацией
Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и методах, используемых при создании авторского художественного проекта, с использованием компьютерного моделирования.
ПКО-1.3: Свободно формулирует и осуществляет свои творческие замыслы, используя различные художественно-выразительные средства, создавая авторский проект в соответствии со специализацией
Свободно формулирует и осуществляет свои творческие замыслы, используя различные художественно-выразительные средства, создавая авторский проект, с использованием компьютерного моделирования.
ПКО-1.4: Способен находить новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценические особенности и основные средства театральной выразительности (цвет и свет)
Способен находить новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценические особенности и основные средства театральной выразительности (цвет и свет), с использованием компьютерного моделирования.
ПКО-1.5: Понимает специфику творческой работы, связанной с созданием художественного авторского проекта оформления спектакля в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля
Понимает специфику творческой работы, с использованием компьютерного моделирования, связанной с созданием художественного авторского проекта оформления спектакля в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля.
ПКО-1.6: Придерживается норм этики делового общения
Придерживается норм этики делового общения, при работе над художественным проектом, с использованием компьютерного моделирования.
ПКО-1.7: Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд
Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности, с использованием компьютерного моделирования, на основе информационной и библиографической культуры.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	- осознание творческого характера своей работы при создании авторских художественных проектов в драматических и музыкальных театрах;
3.1.2	- методы работы в компьютерных программах, редакторах: Adobe Photoshop, AutoCAD, CorelDraw, CorelPhoto- Paint, 3dMax;

3.2	**Уметь:**
3.2.1	- использовать при создании авторских художественных проектов драматических и музыкальных спектаклей (концертов, представлений) новейшие достижения в области компьютерного моделирования, театральной техники, технологии и новых материалов;
3.2.2	- получать, хранить, перерабатывать информацию, необходимую для осуществления своей профессиональной деятельности;
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией;
3.3.2	- имеет навыки создании авторских художественных проектов спектакля (концерта, представления) в драматическом или музыкальном театре;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия	Семестр	Часов
	Раздел 1. Двумерная компьютерная графика		
1.1	Устройство ПК, оптимизация и защита системы. Обсуждается устройство персонального компьютера, оптимизация и защита операционной системы. /Пр/	2	**8**
1.2	Векторный редактор CorelDRAW. Назначение, интерфейс, особенности применения. Векторная и растровая графика. /Пр/	2	**6**
1.3	Растровый редактор CorelPhoto-Paint. Назначение, интерфейс, особенности применения. Сходство и различия с Adobe PhotoShop. /Пр/	2	**6**
1.4	Цвет в компьютерных программах. Технология описания цвета в компьютере. Цветовые модели. Цветовые палитры. /Пр/	2	**6**
1.5	Самостоятельная работа /Ср/	2	**46**
1.6	Шрифт в компьютере. Шрифт в компьютере, как объект, имеющий особые свойства. Просмотр, выбор, загрузка, удаление, сохранение и перенос шрифта на другой компьютер. /Пр/	3	**4**
1.7	Графический редактор AutoCAD. Назначение, интерфейс, особенности применения. Технология работы с двумерной графикой. /Пр/	3	**4**
	Раздел 2. Трехмерное моделирование		
2.1	Трехмерные модели. Назначение и технология использования трехмерной модели в различных приложениях. /Пр/	3	**4**
2.2	Трехмерные модели в AutoCAD. Твердотельные и поверхностные модели, их особенности и назначение /Пр/	3	**4**
2.3	Твердотельные модели в AutoCAD. Инструменты создания, технология работы, интерфейс. /Пр/	3	**6**
2.4	Работа с 3dMax. Особенности и назначение графического редактора 3dMax. /Пр/	3	**4**
2.5	Работа с 3dMax. Особенности и назначение графического редактора 3dMax. /Пр/	3	**4**
2.6	Самостоятельная работа. /Ср/	3	**33**
2.7	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	3	**9**
2.8	Совместная работа AutoCAD, и 3dMax. Технология совместного использования AutoCAD и 3dMax. Смысл и преимущества совместного использования упомянутых приложений. /Пр/	4	**8**
2.9	Материалы и свет в виртуальной трехмерной среде. Особенности объектов под названием «материал» и «свет». Технология их создания и использования. /Пр/	4	**6**
2.10	Установка камеры, или точки наблюдения за картиной. Особенности объектов под названием «камера». Технология создания и настройки. /Пр/	4	**6**
2.11	Рендеринг. Технология рендеринга. Особенности. Программы для его выполнения. /Пр/	4	**6**
2.12	Самостоятельная работа /Ср/	4	**37**
2.13	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	4	**9**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету (3 семестр):
1. Операционная система, ее функции. Настройки ОС по оптимизации производительности.
2. Растровые и векторные изображения. Программы для работы с ними. Форматы файлов для сохранения соответствующих данных.
3. Технология описания цвета в компьютере. Глубина цвета. Цветовые модели.
4. Типы шрифтов. Особенности работы со шрифтами. Программы для работы со шрифтами.
5. AutoCAD: Типы представления объектов. Способы перемещения в пространстве. Привязки и их типы. Пространство модели и пространство листа. Технологии вывода на печать. Твердотельные и поверхностные модели. Создание и настройка камер наблюдения. Импорт и экспорт объектов.
6. 3dMax: Создание и импортирование объектов. Создание материалов, источников света, камер наблюдения. Рендеринг, программы для его осуществления.

Вопросы к зачету (4 семестр):
1. Основные устройства персонального компьютера.
2. Операционная система, ее функции.
3. Настройки ОС по оптимизации производительности.
4. Дополнительные устройства персонального компьютера.
5. Программы и их виды.
6. Создание типов линий и образцов штриховки.
7. Растровые и векторные изображения.
8. Программы для работы с растровыми и векторными изображениями.
9. Форматы файлов для сохранения соответствующих данных.
10. Технология описания цвета в компьютере.
11. Глубина цвета.
12. Цветовые модели.
13. Типы шрифтов.
14. Особенности работы со шрифтами.
15. Программы для работы со шрифтами.
16. Настройки стандартного меню AutoCAD.
17. Типы представления объектов.
18. Способы перемещения объектов в пространстве.
19. Привязки и их типы.
20. Видовые экраны.
21. Создание чертежей с применением видовых экранов.
22. Пространство модели и пространство листа.
23. Технологии вывода на печать.
24. Твердотельные и поверхностные модели.
25. Утилиты LISP.
26. Создание и настройка камер наблюдения.
27. Импорт и экспорт объектов.
28. Визуальные стили в 3dMax.
29. Создание материалов в 3dMax.
30. Тонирование.
31. Создание камеры наблюдения.
32. Создание освещения.
33. Рендеринг, программы для его осуществления.
34. SolidWorks. Общие характеристики пакета программ.
35. SolidWorks. Развертки. Связь с программами группы AutoCAD.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:
1. Бражникова, О. И. Компьютерный дизайн художественных изделий в программах Autodesk 3DS Max и Rhinoceros : учебно-методическое пособие / О.И. Бражникова. - Уральский федеральный университет, 2016. — 100 с.
2. Габидулин, В. М. Трехмерное моделирование в AutoCAD 2016 / В.М. Габидулин. - М. : ДМК Пресс, 2016. — 270 с.
3. Левкове, Л. Б. Векторная графика. CorelDRAW X6 / Л.Б Левкове. – СПб. : Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, 2013. — 357 с.
4. Фуллер, Д. М. PHOTOSHOP Полное руководство. Официальная русская версия / Д. М. Фуллер, Р. Г. Финков, М. В. Прокди. – М. : Наука и Техника, 2017. — 464 с.

Дополнительная литература:
1. Ахтямова, С. С. Программа CorelDRAW. Основные понятия и принципы работы / С. С. Ахтямова, А. А. Ефремова, Р. Б. Ахтямов. – Казань, : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2014. – 112 с.

2. Жарков, Н. В. AutoCAD 2016 / Н. В. Жарков, Р. Г. Прокди, М. В. Финков. – М. : Наука и Техника, 2016. — 624 с.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 21.10.2022).
2. Сайт, посвящённый 3d – графике «RenderRu». [Электронный ресурс]. URL: http://www.render.ru/ (дата обращения: 21.10.2022).
3. Сайт, посвященный вопросам использования AutoCAD «Autodesk Ru». [Электронный ресурс]. URL: http://www.autodesk.ru/ (дата обращения: 21.10.2022).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория	Аудитория для проведения учебных занятий: стеллажи – 2 шт., столы ученические 4, стол для преподавателя – 1, стулья ученические – 4, кресло для преподавателя – 1 шт. Оборудование и технические средства обучения: - 1 шт., телевизор - 1 шт. проектор - 1 шт. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой
Зал для самостоятельной работы (коворкинг), многофункциональный зал	Рабочие места, оборудованные мебелью: столы, стулья и компьютеры с выходом в Интернет

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

Для успешного и полного освоения дисциплины «Компьютерное моделирование» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание организации индивидуального рабочего места перед компьютером и виртуальной рабочей среды в соответствие с рекомендациями, рассмотренными в начале данного курса.
Регулярно и планомерно чередовать изучение теоретических вопросов с выполнением практических заданий, закрепляя тем самым пройденный материал.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

Информатика

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **6 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	216	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 3,4
		оценка 2
аудиторные занятия	82	
самостоятельная	116	
часов на контроль	18	

Программу составил(и):

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

Рабочая программа дисциплины

Информатика

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03 Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 12.02.2026 протокол №1/8

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театра, кино и телевидения

Срок действия программы: 2026-2031 уч.гг.

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:	
1	Сценографическая композиция
2	Технология театрального производства
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Преддипломная практика
2	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-2.1: Участвует в разработке концепции проекта
УК-2.2: Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы
УК-2.3: Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	- основные понятия и современные принципы работы с информацией, а также иметь представление об информационных системах и базах данных;
3.1.2	- структуру, принципы работы и основные возможности персональных компьютеров;
3.1.3	- основы безопасности создания и хранения информации;
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества;
3.2.2	- уверенно работать в качестве пользователя персонального компьютера, самостоятельно использовать внешние носители информации для обмена данными между машинами, создавать резервные копии и архивы данных и программ;
3.2.3	- работать с программными средствами (ПС) общего назначения, соответствующими современным требованиям мирового рынка ПС;
3.2.4	- использовать в профессиональной деятельности сетевые средства поиска и обмена информацией;
3.2.5	- взаимодействовать с менеджерами по рекламе, продажам, связям с общественностью, гастролям и др.;
3.2.6	- обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные, необходимые для продюсерской деятельности в области исполнительских искусств;
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- приемами антивирусной защиты;
3.3.2	- навыками работы в локальных и глобальных компьютерных сетях;
3.3.3	- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности;

3.3.4	- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Общие теоретические основы информатики		
1.1	Общие теоретические основы информатики /Пр/	2	**6**
1.2	Архитектура аппаратных и программных средств IBM-совместимых персональных компьютеров (PC). Основы работы пользователя в операционной среде персонального компьютера. /Пр/	2	**4**
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	2	**6**
	Раздел 2. Основы работы с прикладными программами общего назначения		
2.1	Текстовый редактор Microsoft Word /Пр/	2	**4**
2.2	Электронные таблицы Microsoft Excel /Пр/	2	**4**
2.3	Основы организации баз данных, Microsoft Access /Пр/	2	**4**
2.4	Подготовка материалов презентаций в Microsoft Power Point /Пр/	2	**4**
2.5	Оформление и редактирование Web-страницы /Пр/	3	**8**
2.6	Самостоятельная работа /Ср/	2	**40**
	Раздел 3. Основы обработки растровых и векторных изображений и элементы компьютерного дизайна		
3.1	Обработка растровых изображений в среде Adobe Photoshop /Пр/	3	**12**
3.2	Обработка векторных графических изображений в среде Corel DRAW /Пр/	3	**10**
3.3	Самостоятельная работа /Ср/	3	**33**
3.4	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	3	**9**
	Раздел 4. Основы работы в компьютерных сетях и информационная безопасность		
4.1	Работа с электронной почтой Microsoft Outlook Express и обозреватель Internet Explorer /Пр/	4	**12**
4.2	Основы аппаратной и антивирусной защиты информации /Пр/	4	**14**
4.3	Самостоятельная работа /Ср/	4	**37**
4.4	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	4	**9**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету вне сессии во 2 семестре:
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.

Вопросы к зачету во 3 семестре:
1. Создание диаграмм. Взаимное изменение элементов.
2. Вставка свободного текста и графики.
3. Вычисление формул и функций.
4. Поиск с помощью автофильтра. Поиск при расширенной фильтрации.
5. Создание простейших макросов. Запуск макросов на выполнение.
6. Импорт внешних данных.
7. Основные принципы работы с Access. Ознакомление с базой данных.
8. Модификация форм в Access.
9. Создание командных кнопок.
10. Создание вычислительных полей.
11. Создание отчетов в Access.
12. Работа с мастером отчетов.
13. Мастер для создания базы данных.
14. Импорт данных из текстового файла.
15. Создание стандартной презентации.
16. Изменение дизайна презентации. Демонстрация презентации.
17. Автоматическая демонстрация в Power Point.
18. Планирование и создание Web-сайта.
19. Создание Web-сайта при помощи мастера.
20. Создание и импортирование Web-сайта.
21. Создание Web-сайта при помощи шаблона.
22. Применение темы к отдель¬ной Web-странице или ко всему Web-сайту.
23. Баннер. Счетчик посещений.
24. Форматирование Web-страниц.
25. Вставка графических изобра¬жений на Web-страницу. Использование Clip Art Gallery.
26. Редактирование изображений на Web-странице.
27. Добавление фонового звука. Вставка видеоклипа.
28. Публикация Web-сайта его поддержка и усовершенствова¬ние.

Вопросы к зачету в 4 семестре:
Основы обработки растровых и векторных изображений и элементы компьютерного дизайна
1. Что означает разрешение изображения? В каких единицах измеряется разре-шение?
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 изображе¬ния?
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 про¬блем 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. Защи¬та 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 12.05.2019).
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/

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 12.05.2022).
2. Официальный сайт издательства «Образование и Информатика». – URL: http://infojournal.ru (дата обращения 12.05.2022).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория	Аудитория для проведения учебных занятий: стеллажи – 2 шт., столы ученические 4, стол для преподавателя – 1, стулья ученические – 4, кресло для преподавателя – 1 шт. Оборудование и технические средства обучения: - 1 шт., телевизор - 1 шт. проектор - 1 шт. Рабочее место преподавателя, оборудованное мультимедийной демонстрационной системой
Зал для самостоятельной работы (коворкинг), многофункциональный зал	Рабочие места, оборудованные мебелью: столы, стулья и компьютеры с выходом в Интернет

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»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

Работа с режиссером

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**

Учебный план 2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx

52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах:	
в том числе:		зачет 9	
аудиторные занятия	20		
самостоятельная работа	79		
часов на контроль	9		

Программу составил(и):

Ст.преп., А.В. Храмцов

Рабочая программа дисциплины

Работа с режиссером

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03 Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 12.02.2026 протокол №1/8

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театра, кино и телевидения

Срок действия программы: 2026-2031 уч.гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель дисциплины – сформировать комплексное представление о сложном многоаспектном процессе создания проекта. Задачи: - сформировать навыки контроля визуальных аспектов проекта в ходе работы творческой группы; - сформировать навык анализа произведения, интерпретации идеи режиссера; - развить навыки организационной деятельности; - развить навык управления персоналом.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Художник в театре и кино не существует отдельно, его работа встроена в сложный процесс создания проекта, в котором существует множество разных аспектов. Эти аспекты должны быть подчинены режиссерскому решению, и художник, отвечая за визуальный ряд произведения, должен, с одной стороны, следить за соответствием своего решения идеям режиссера, а с другой, контролировать другие визуальные аспекты (свет, видео, дизайн полиграфии, и т. д.), для того чтобы добиться целостности итогового проекта. Дисциплина включает в себя как творческие нарративы, связанные с анализом произведения и идеи режиссера, так и организационные задачи, основой которых является построение коллектива и умение правильно общаться с исполнителями и способность организовать творческий процесс.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Организация театрального дела
2	Психология и педагогика
3	Введение в специальность
4	Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Художественно-творческая работа
2	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
3	Преддипломная практика

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-1.1: Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления
Результат обучения: Выявляет проблемные ситуации в творческом взаимодействии.
УК-1.2: Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта
Результат обучения: Находит решения проблемных ситуаций в ходе творческого взаимодействия.
УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций
На основе конструктивного творческого взаимодействия вырабатывает стратегию действий по разрешению и профилактике проблемных ситуаций.
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-2.1: Участвует в разработке концепции проекта
Результат обучения: Осуществляет профессиональное взаимодействие в процессе разработки концепции проекта.
УК-2.2: Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы
Результат обучения: В составе творческого коллектива разрабатывает, детализирует, корррректирует план реализации проекта.
УК-2.3: Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта
Результат обучения: В составе творческого коллектива участвует в мониторинге хода реализации проекта, его корректировке в соответствии с профилями риска.
УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели
УК-3.1: Демонстрирует понимание принципов командной работы
Результат обучения: В ходе реализации командного проекта проявляет разумную инициативу, конструктивный анализ, творческую активность, глубокое осмысление и объективный анализ всех предложений членов команды.
УК-3.2: Руководит членами команды для достижения поставленной цели
Результат обучения: В ходе реализации творческого проекта может брать на себя роль лидера для достижения цели.
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК-4.1: Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия

Результат обучения: В ходе налаживания творческого взаимодействия и деловых контактов ведёт деловую коммуникацию в устной и письменной формах.
УК-4.2: Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках
Результат обучения: Для оптимизации решения коллективных задач применяет современные информационно-коммуникативные средства.
УК-4.3: Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык
Результат обучения: В ходе реализации межкультурных проектов способен переводить деловые и академические тексты.
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций
Результат обучения: В ходе работы над межкультурным проектом учитывает специфики национальных картин мира
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий
Результат обучения: В ходе работы над проектом успешно устанавливает межкультурные контакты.
ПК-2: Способен осуществлять руководство и авторский контроль группой художников (художник по костюму, художник по свету, художник по видео, художник по гриму) при подготовке спектакля (концерта, представления)
ПК-2.1: Учитывает основные этапы планирования проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, программы)
Результат обучения: В ходе работы над проектом четко выделяет этапы, ставит задачи по этапам.
ПК-2.2: Учитывает специфику творческого процесса, связанного с созданием костюмов, светового оформления, видеопроекционного оформления и грима
Результат обучения: Выполняет специальные задачи в рамках творческого процесса.
ПК-2.3: Организовывает слаженную работу разнородного коллектива
Результат обучения: Налаживает совместное эффективное решение задач для достижения поставленной цели.
ПК-2.4: Использует основы методологии организации работы коллектива и грамотно ставит задачи художественно-творческого характера
Результат обучения: Ставит специальные задачи художественно-творческого характера, обеспечивая контроль их исполнения с учетом специфики творческого коллектива.
ПКО-1: Готов к созданию авторского художественного проекта в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля
ПКО-1.1: Планирует этапы создания авторского художественного проекта спектакля (представления, концерта) и его компонентов в соответствии со специализацией
Результат обучения: Учитывает специализацию проекта спектакля при детальном планировании этапов его создания.
ПКО-1.2: Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и методах, используемых при создании авторского художественного проекта в соответствии со специализацией
Результат обучения: Использует комплексную информацию о средствах, инструментах и методах, которые применяет при создании проекта.
ПКО-1.3: Свободно формулирует и осуществляет свои творческие замыслы, используя различные художественно-выразительные средства, создавая авторский проект в соответствии со специализацией
Результат обучения: Использует, объединяет, комбинирует и трансформирует художественно-выразительные средства для максимально полного осуществления творческого замысла.
ПКО-1.4: Способен находить новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценические особенности и основные средства театральной выразительности (цвет и свет)
Результат обучения: Находит, обновляет и адаптирует живописно-пластические средства, средства театральной выразительности.
ПКО-1.5: Понимает специфику творческой работы, связанной с созданием художественного авторского проекта оформления спектакля в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля
Результат обучения: Эффективно решает творческие задачи по художественному авторскому оформлению спектакля.
ПКО-1.6: Придерживается норм этики делового общения
Результат обучения: В рамках делового общения придерживается корпоративных этических норм.
ПКО-1.7: Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд
Результат обучения: Самостоятельно осуществляет поиск, верификацию, классификацию, систематизацию и оформление необходимой информации.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	- алгоритм анализа художественного замысла;
3.1.2	- методы работы с информацией при детализации и реализации художественного проекта;
3.1.3	- порядок действий художественного исследования;
3.1.4	- тактики и стратегии организации успешного командного взаимодействия.

3.2	**Уметь:**
3.2.1	- анализировать художественный язык режиссуры,
3.2.2	- анализировать тексты и творческий метод конкретного режиссера,
3.2.3	- находить уникальное решение для каждого проекта,
3.2.4	- правильно организовывать процесс работы над проектом,
3.2.5	- разрабатывать план производства и выпуска проекта,
3.2.6	- собирать команду и руководить процессом создания художественного решения,
3.2.7	- руководить производством и осуществлять творческий контроль
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- способностью решать различные творческие задачи;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Работа с режиссером картины (фильма)		
1.1	Драматический анализ сценария. /Пр/	9	**2**
1.2	Утверждение концепции визуального решения фильма. /Пр/	9	**2**
1.3	Разработка характеров героев фильма – как основа для выбора костюмов. /Пр/	9	**2**
1.4	Самостоятельная работа /Ср/	9	**12**
	Раздел 2. Постановочный анализ сценария		
2.1	Определение стилистики фильма – определение жанра и формулировка способа реализации. /Пр/	9	**2**
2.2	Разработка сценария по декорациям. Особенности построения декораций фильма в интерьере и на «натуре». /Пр/	9	**2**
2.3	Разработка сценария по костюмам. /Пр/	9	**2**
2.4	Постановочные трюки. /Пр/	9	**2**
2.5	Создание декорации и костюмов с учетом атмосферы действия (современное или историческое кино). /Пр/	9	**2**
2.6	Самостоятельная работа /Ср/	9	**24**
	Раздел 3. Исторический костюм и его реализация в фильме		
3.1	Исторический костюм и его реализация в фильме /Пр/	9	**1**
3.2	Самостоятельная работа /Ср/	9	**6**
	Раздел 4. Современный костюм и его реализация в фильме		
4.1	Современный костюм и его реализация в фильме /Пр/	9	**1**
4.2	Самостоятельная работа /Ср/	9	**6**
	Раздел 5. Цветовое решение фильма		
5.1	Совмещение цветового решения костюмов с интерьером и экстерьером. /Пр/	9	**2**
5.2	Самостоятельная работа /Ср/	9	**31**
5.3	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	9	**9**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:

1. Этическая и гуманистическая цели театрального искусства.
2. Взаимодействие художника с режиссером, актерами, цехами, хозяйственным и финансовым отделами.
3. Три главные составляющие учения К.С. Станиславского.
4. Выбор режиссером пьесы. Первые впечатления. Их значение и перспектива.
5. Первая встреча режиссера с актерами. Изучение актерского состава спектакля.
6. Этюдный анализ как часть этюдной методики в творчестве актера.
7. Черновой разбор пьесы. Сумма исходных жизненных обстоятельств и событий. Их значение.
8. Особенности и специфика этюдного периода в работе художника над спектаклем.
9. Этапы сотрудничества художника с режиссером.
10. Содержание работы художника-постановщика как соавтора режиссера спектакля.
11. Взаимодействие художника-постановщика с режиссером в период выпуска спектакля.
12. Четыре основные пьесы в творчестве А.П. Чехова - «Три сестры», «Вишневый сад», «Чайка», «Дядя Ваня».
13. Черновой разбор и возможный замысел спектакля по пьесе А.П. Чехова «Три сестры».
14. Черновой разбор и возможный замысел спектакля по пьесе А.П. Чехова «Дядя Ваня».
15. Черновой разбор и возможный замысел спектакля по пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад».
16. Черновой разбор и возможный замысел спектакля по пьесе А.П. Чехова «Чайка».

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Чехов, А.П. Вишневый сад // Собрание сочинений в 12-ти томах / под общ. редакцией В.В. Ермилова, К.Д. Муратовой, З.С. Паперного, А.И. Ревякина. — М.: Гослитиздат, 1963.
2. Чехов, А.П. Дядя Ваня // Собрание сочинений в 12-ти томах / под общ. редакцией В.В. Ермилова, К.Д. Муратовой, З.С. Паперного, А.И. Ревякина. — М.: Гослитиздат, 1963.
3. Чехов, А.П. Три сестры // Собрание сочинений в 12-ти томах / под общ. редакцией В.В. Ермилова, К.Д. Муратовой, З.С. Паперного, А.И. Ревякина. — М.: Гослитиздат, 1963.
4. Чехов, А.П. Чайка // Собрание сочинений в 12-ти томах / под общ. редакцией В.В. Ермилова, К.Д. Муратовой, З.С. Паперного, А.И. Ревякина. — М.: Гослитиздат, 1963.

Дополнительная литература:

1. Додин, Л.А. Путешествие без конца. Диалоги с миром. — СПб: Балтийские сезоны, 2009.
2. Сулимов, М.В. Посвящение в режиссуру. — СПб: СПбГУ, 2004.
3. Фильштинский, В.М. Открытая педагогика 2. – издание 2-е доп. — СПб: Балтийские сезоны, 2014.
4. Фильштинский, В.М. Свет для театра с Глебом Фильштинским. Диалоги. Монологи. Заметки. Анкеты. Фотографии. — СПб: Балтийские сезоны; Студия Шоу Консалтинг, 2015.

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: 01.09.2022).
2. Информационный портал «Всё о театре». [Электронный ресурс]. URL: http://www.rtlb.ru/ (дата обращения: 01.09.2022).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория Зал для самостоятельной работы (коворкинг), многофункциональный зал	Аудитория для проведения учебных занятий: стеллажи – 2 шт, столы ученические 6 шт., стол для преподавателя – 1 шт., стулья ученические – 6 шт.,, кресло для преподавателя – 1 шт., Подиум квадратный – 2 шт., Мольберт – 6 шт., Ширма, трехсекционная – 12 шт., Оборудование и технические средства обучение: Интерактивный комплекс – 1 шт. Рабочие места, оборудованные мебелью: столы, стулья и компьютеры с выходом в Интернет

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 «Работа художника с режиссером» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению драматургии, теоретических работ по режиссуре, актерской техники, а так же пособий по управлению коллективом.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

Работа художника в кино

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 9
аудиторные занятия	20	
самостоятельная	79	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

зав. кафедрой, профессор Фирер Владимир Ильич

Рабочая программа дисциплины

Работа художника в кино

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03 Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 12.02.2026 протокол №1/8.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театра, кино и телевидения

Срок действия программы: 2026-2031 уч. гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель дисциплины - комплексное изучение методов работы художника-постановщика в кино.
2	Задачи дисциплины:
	- изучение процесса кинопроизводства и его специфики;
	- сравнительный анализ задач художника-постановщика в кино и в театре;
	- овладение навыком разработки художественного проекта для кинофильма;
	- изучение особенностей технологического и художественного решения декорационного оформления для кинопроизводства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Практическая деятельность художника в кино базируется на основе знаний, полученных студентами при изучении таких дисциплин как «Сценографическая композиция», «Общая композиция», «Рисунок», «Живопись». Для художника очень важно уметь анализировать драматическое произведение.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Сценографическая композиция
2	Живопись
3	Общая композиция
4	Рисунок
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-2.1: Участвует в разработке концепции проекта
УК-2.2: Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы
УК-2.3: Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта
УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели
УК-3.1: Демонстрирует понимание принципов командной работы
УК-3.2: Руководит членами команды для достижения поставленной цели
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК-4.1: Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК-4.2: Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках
УК-4.3: Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий
ПК-2: Способен осуществлять руководство и авторский контроль группой художников (художник по костюму, художник по свету, художник по видео, художник по гриму) при подготовке спектакля (концерта, представления)
ПК-2.1: Учитывает основные этапы планирования проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, программы)
ПК-2.2: Учитывает специфику творческого процесса, связанного с созданием костюмов, светового оформления, видеопроекционного оформления и грима
ПК-2.3: Организовывает слаженную работу разнородного коллектива
ПК-2.4: Использует основы методологии организации работы коллектива и грамотно ставит задачи художественно-творческого характера
ПКО-1: Готов к созданию авторского художественного проекта в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля
ПКО-1.1: Планирует этапы создания авторского художественного проекта спектакля (представления, концерта) и его компонентов в соответствии со специализацией
ПКО-1.2: Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и методах, используемых при создании авторского художественного проекта в соответствии со специализацией

ПКО-1.3: Свободно формулирует и осуществляет свои творческие замыслы, используя различные художественно-выразительные средства, создавая авторский проект в соответствии со специализацией
ПКО-1.4: Способен находить новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценические особенности и основные средства театральной выразительности (цвет и свет)
ПКО-1.5: Понимает специфику творческой работы, связанной с созданием художественного авторского проекта оформления спектакля в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля
ПКО-1.6: Придерживается норм этики делового общения
ПКО-1.7: Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд
ПКО-2: Способен к преподаванию своей специальности и смежных с ней вспомогательных дисциплин в профильных образовательных организациях
ПКО-2.1: Применяет основы психологии и педагогики художественного творчества при подготовке и проведении учебных занятий
ПКО-2.2: Способен преподавать дисциплины в соответствии со специализацией

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	- особенности организации производственного процесса в киноиндустрии;
3.1.2	- объем профессиональных задач каждого из участников процесса реализации художественного решения в кино;
3.1.3	- профессиональную терминологию кинопроизводства;
3.1.4	- методы создания художественного проекта для кинопроизводства;
3.1.5	- технологии создании декорационного оформления в кинопроизводстве;
3.1.6	- состав проекта художника-постановщика в кино;
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- планировать последовательность действий и устанавливать приоритеты при выборе способов решения задач в условиях существования внутри рабочего коллектива;
3.2.2	- воспринимать собственные профессиональные задачи частью единого целого на пути к реализации конечного результата;
3.2.3	- с личной ответственностью, работая в коллективном творческом взаимодействии, мыслить самостоятельно, высказываться аргументировано, просто и ясно передавая коллегам свой замысел, своё видение, своё решение той или иной задачи;
3.2.4	- вести дискуссию, диалог по тему создания художественных решений в кино;
3.2.5	- обсуждать художественный проект, соблюдая профессиональную этику;
3.2.6	- работать с иконографическим источниками;
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- грамотным техническим языком;
3.3.2	- нравственно-этической системой, системой сосуществования с партнерами;
3.3.3	- способностью к построению диалога по согласованию совместных задач в коллективном творческом процессе;
3.3.4	- навыком формулирования собственных профессиональных задач внутри коллектива сотрудников;
3.3.5	- навыком подбора составляющих художественного проекта;
3.3.6	- навыком планирования графика работ в пределах определённого временного периода;
3.3.7	- навыком презентации проекта;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Работа с режиссером картины (фильма)		
1.1	Драматический анализ сценария. /Пр/	9	**2**
1.2	Утверждение концепции визуального решения фильма. /Пр/	9	**2**
1.3	Разработка характеров героев фильма – как основа для выбора костюмов. /Пр/	9	**2**
1.4	Самостоятельная работа /Ср/	9	**13**
	Раздел 2. Постановочный анализ сценария		
2.1	Определение стилистики фильма – определение жанра и формулировка способа реализации. /Пр/	9	**2**

2.2	Разработка сценария по декорациям. Особенности построения декораций фильма в интерьере и на «натуре». /Пр/	9	**2**
2.3	Разработка сценария по костюмам. /Пр/	9	**2**
2.4	Постановочные трюки. /Пр/	9	**2**
2.5	Создание декорации и костюмов с учетом атмосферы действия (современное или историческое кино). /Пр/	9	**2**
2.6	Самостоятельная работа /Ср/	9	**18**
	Раздел 3. Исторический костюм и его реализация в фильме		
3.1	Исторический костюм и его реализация в фильме /Пр/	9	**1**
3.2	Самостоятельная работа /Ср/	9	**12**
	Раздел 4. Современный костюм и его реализация в фильме		
4.1	Современный костюм и его реализация в фильме /Пр/	9	**1**
4.2	Самостоятельная работа /Ср/	9	**12**
	Раздел 5. Цветовое решение фильма		
5.1	Совмещение цветового решения костюмов с интерьером и экстерьером. /Пр/	9	**2**
5.2	Самостоятельная работа /Ср/	9	**24**
5.3	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	9	**9**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Практические занятия: совместная работа на уровне идеи. Включаются показы, экспликация задания.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Акимов, Н.П. Театральное наследие. В-2 тт. — Л., 1970.
2. Базанов, В.В. Театральная техника в образном решении спектакля. — М., 1970.
3. Бачелис, Т. Эволюция сценического пространства (от Антуана до Крэга). Западное искусство. XX век. — М., 1978.
4. Мочалов, Ю.В. Композиция сценического пространства. — М., 1981.
5. Реконструкция старинного спектакля. Сб. научных трудов ГИТИС.
6. Фаворский, В.А. Литературно-теоретическое наследие. (Композиция). — М., 1988.

Дополнительная литература:

1. Березкин, В.И. Искусство сценографии мирового театра. От истоков до середины XX в. — М., 1997.
2. Березкин, В. Художник в театре Чехова. — М., 1987.
3. Гасснер, Дж. Форма и идея в современном театре. — М., 1959.
4. Гвоздев, А. Возникновение сцены и театрального здания нового времени. Очерки по истории европейского театра. — Пг., 1923.
5. Гвоздев, А. Иосиф Фуртенбах и оформление спектакля на рубеже XVI-XVII вв. О театре, 1929.
6. Даниэль, С.М. Искусство видеть. — Л., 1990.
7. Козлинский, В., Фрезе, Э. Художник и театр. — М., 1975.
8. Лукомский, Г. Античные театры и традиции в истории эволюции театрального здания. — СПб, 1913.
9. Михайлова, А.А. Образ спектакля. — М., 1978.
10. Сосунов, Н.Н. От макета к декорации. — М., 1964.
11. Финкельштейн, Е. Театральная техника XVI-XVII вв. О театре. — П., 1927.
12. Флексиг, Э. Театральная декорация в Италии XVI в.
13. Френкель, М.Г. Пластика сценического пространства. — К., 1987.
14. Чернова, А. Все краски мира, кроме желтой. Опыт пластической характеристики персонажа у Шекспира. — М., 1987.

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

1. Государственный Эрмитаж. [Электронный ресурс]. URL: http://www.hermitagemuseum.org/ (дата обращения: 02.09.2022).
2. Кропотова К. А. Мастера сценографии: [Электронный ресурс] // Московский Журнал. URL: http://www.mosjour.ru/index.php?id=521/ (дата обращения: 02.09.2022).
3. Русский музей. [Электронный ресурс]. URL: http://rusmuseum.ru/ (дата обращения: 02.09.2022).

4. Шеповалов В. М. Сценография – пространственное решение спектакля: [Электронный ресурс] // Театральная библиотека. URL: http://lib.vkarp.com/2013/08/07/шеповалов-в-м-сценография-пространст/ (дата обращения: 02.09.2022).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория	Аудитория для проведения учебных занятий: стеллажи – 2 шт, столы ученические 6 шт., стол для преподавателя – 1 шт., стулья ученические – 6 шт.,, кресло для преподавателя – 1 шт., Подиум квадратный – 2 шт., Мольберт – 6 шт., Ширма, трехсекционная – 12 шт., Оборудование и технические средства обучение: Интерактивный комплекс – 1 шт.
Зал для самостоятельной работы (коворкинг), многофункциональный зал	Рабочие места, оборудованные мебелью: столы, стулья и компьютеры с выходом в Интернет

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

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:
- В связи с практическим характером курса «Работа художника в кино» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки по заданиям, полученным в ходе аудиторных занятий.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Работа художника в кино» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению драматургии, истории архитектуры, костюма и сбору визуального материала.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

Форменная одежда

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 8
аудиторные занятия	26	
самостоятельная	73	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

Кандидат искусствоведения, Доцент Белова Юлия Николаевна

Рабочая программа дисциплины

Форменная одежда

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03 Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 12.02.2026 протокол №1/8.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театра, кино и телевидения

Срок действия программы: 2026-2031 уч.гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель курса – ознакомить будущих художников-постановщиков театра с историей развития форменной одежды, сформировать у них правильное представление о формах, силуэтах, регламентах военного костюма, подготовить студентов к профессиональной деятельности – созданию форменного костюма для спектакля.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История зарубежного ИЗО
2	История (история России, всеобщая история)
3	История русского ИЗО
4	История костюма
5	История зарубежного театра
6	История зарубежной литературы
7	История русской литературы
8	История русского театра
9	История материальной культуры и быта
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Преддипломная практика
2	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
3	Художественно-творческая работа
4	Композиция сценического костюма
5	Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (4 курс)

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий
ПКО-1: Готов к созданию авторского художественного проекта в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля
ПКО-1.1: Планирует этапы создания авторского художественного проекта спектакля (представления, концерта) и его компонентов в соответствии со специализацией
ПКО-1.2: Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и методах, используемых при создании авторского художественного проекта в соответствии со специализацией
ПКО-1.3: Свободно формулирует и осуществляет свои творческие замыслы, используя различные художественно-выразительные средства, создавая авторский проект в соответствии со специализацией
ПКО-1.4: Способен находить новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценические особенности и основные средства театральной выразительности (цвет и свет)
ПКО-1.5: Понимает специфику творческой работы, связанной с созданием художественного авторского проекта оформления спектакля в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля
ПКО-1.6: Придерживается норм этики делового общения
ПКО-1.7: Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	- основные этапы развития форменного костюма, ткани и расцветки, применявшиеся при изготовлении костюмов, знаки отличия, ордена и личное оружие, отличие повседневного от парадного форменного костюма и т.д.
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- применять знания об основных этапах развития форменного костюма, ткани и расцветки, применявшиеся при изготовлении костюмов, знаки отличия, ордена и личное оружие, отличие повседневного от парадного форменного костюма и т.д.
3.3	**Владеть: -**

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Древний мир		

1.1	Введение в понятие форменной одежды, униформы. Зависимость военного костюма от техники ведения боевых действий и оружия. /Пр/	8	**2**
1.2	Военный костюм античности. Доспехи гоплита. Древняя Греция. Спарта. Древний Рим. Военный костюм гипаспистов. Доспехи катафрактариев. Жреческий костюм. Костюм проституток. Костюм гладиаторов. /Пр/	8	**4**
1.3	Самостоятельная работа /Ср/	8	**23**
	Раздел 2. Новое и новейшее время		
2.1	Военный костюм Средневековья. Рыцарский доспех. Смешанный доспех. Белый доспех. Турнирные доспехи. Доспехи рыцаря-крестоносца. Первое применение пороха в 1346 г. при битве Креси и постепенное уничтожение доспеха. Зарождение костюма духовенства к VII в. и его развитие. Предписания костюмам духовных лиц: церковные соборы в Маконе и Нарбонне. Епископское и дьяческое облачение. Реформы священнических облачений при Каролингах. Тонзура. Королевский костюм и инсигнии. Костюмы приближенных короля (свита, ливрезон). Костюм проституток. Костюм еретиков и флагеллантов. Костюм шута.Костюм прокаженного. Костюм паломника. Русский военный костюм средних веков. /Пр/	8	**5**
2.2	Военный костюм эпохи Ренессанса и барокко. Табард. Жандармы.Кирасиры. Костюм пехоты. Пикинеры.Аркебузиры.Мушкетеры. Рейтары. Драгуны. Гусары. Пушкари. Ландскнехты. Караколь. Джеркин и зарождение мундира. Зарождение и формирование первых орденских знаков (орден Подвязки, Бани, etc.). Влияние военного костюма на бытовой. Хубон, рапон, кальсес. Имитация форм лат. Костюм дожа Венецианской республики. Костюм духовного лица. Костюм палача. Костюм русского стрельца («служилое платье»). Влияние польского костюма (указ Алексея Михайловича 1675 года). Военный костюм стременных полков. Военный костюм «Большого наряда». /Пр/	8	**5**
2.3	XVIII-XIX века. Термин «мундир». «Потешные» полки. Преображенцы. Семеновцы. Влияние немецкого, голландского, французского костюмов и «венгерского платья». Мундиры Лефортовского, Преображенского, Семеновского, Бутырского полков. Лейб-гвардия с 1700 года. Первый регламент парадного мундира 28 февраля 1702 года. Фузелеры. Драгуны. Гренадеры. Унтер-офицеры. Определение Сената 1715 года о знаках различи прапорщиков, подпоручиков, поручиков, капитан-поручиков, капитанов, штаб-офицеров. Учреждение Морской гвардии (1718 год) и указ 1719 года об обмундировании флота. Первый мундирный регламент (1720 год) – армейский мундир, гарнизонная пехота, гарнизонные драгуны. Кавалергарды (Драбанты, 1724 год). Определение Сената 1731 г. для офицерских мундиров. Эволюция военного костюма при Екатерине II, Павле I, Александре I, Николае I, Александре II, Александре III, Николае II. Гусары. Драгуны. Кавалергарды. Уланы. Кирасиры. Жандармы. Различия по родам войск, парадный мундир, вицмундир, дворцовый парадный мундир. Парадная строевая летняя и зимняя формы. Эполеты. Вицмундиры гражданских чиновников. Вицмундир членов Государственного совета. Вицмундир сенаторов. Фрак. Костюм врачей. Костюм духовных лиц. /Пр/	8	**5**
2.4	Военный костюм XX века. Отличия национальных армий. Костюм летчика. Костюм космонавта. Появление хаки (пустынный и городской вариант). /Пр/	8	**5**
2.5	Самостоятельная работа /Ср/	8	**50**
2.6	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	8	**9**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету:
1. Военный костюм Древней Греции.
2. Военный костюм Древнего Рима.
3. Военный костюм западноевропейского средневековья.
4. Военный костюм Древней Руси.
5. Военный костюм эпохи Ренессанса.
6. Военный костюм барокко.
7. Военный костюм XVIII-XIX_XX вв.(по родам войск).

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Историческое описание одежды и вооружения российских войск : [с рисунками : составленное по высочайшему повелению] / [Федер. целевая программа "Культура России"]. - [Репр. воспр. изд.]. - Москва : Кучково поле : Военная книга, 2008 .
2. Гвардейская пехота. Специальные команды и категории, отдельные части / Д. А. Клочков. - Москва : Русские Витязи, 2013.
3. Солдаты Первой мировой войны, 1914-1918. Униформа, знаки различия, снаряжение и вооружение / Джонатан Норт ; [пер. М. Витебского]. - Москва : ЭКСМО, 2015.
4. Обмундирование и знаки различия Красной армии, 1917-1945 гг. : из собрания Государственного исторического музея / [авт.-сост. Т. Е. Песчаненко]. - Москва : Изд-во Гос. историч. музея, 2017.
5. Война и мода : от Петра I до Путина / Ольга Хорошилова. - Москва : Этерна, 2018.
6. Русский военный костюм. Армия Александра I: кавалерия / Олег Леонов, Сергей Попов, Александр Кибовский. - Москва : Фонд "Русские Витязи", 2014.
7. Гвардейская пехота. Нижние чины / Д. А. Клочков. - Москва : Русские Витязи, 2011.
8. Конные эскортные части и подразделения России / Дмитрий Клочков ; Федер. служба охраны Рос. Федерации, Обществ. совет Междунар. воен.-муз. фестиваля "Спасская башня", Рос. военно-ист. о-во. - Москва : Русские Витязи, 2014.
9. Наш восемнадцатый век : военный сборник : [военная история, военный костюм] / [при содействии Российского гос. военно-исторического архива] ; [гл. ред. В. И. Егоров : (концепция, научное редактирование, иллюстративный ряд, дизайн и макет] . - Москва : Арт-Волхонка, 2014.
10. Российская императорская гвардия : [альбом] / Управление делами президента Рос. Федер., Гос. Эрмитаж, Гос. Исторический музей [и др.] ; [ред. совет : М. Б. Пиотровский и др.]. - Санкт-Петербург : Славия, 2005.
11. Донское казачье войско. Знамена XVIII - XIX веков. Обмундирование 1830-х годов : [альбом] / [ред.-сост. А. Пантилеева ; авт. текста А. Романовский]. - Москва : Белый город : Воскресный день, 2013.
12. Прусская армия середины XIX века : [альбом] / [ред.-сост. А. Пантилеева ; авт. текста А. Романовский]. - Москва : Белый город : Воскресный день, 2015.
13. Броня, оружие, кареты и конская сбруя : [альбом] / рисунки Ф. Солнцева ; [ред.-сост. А. Пантилеева]. - [Перепеч. с изд.: Древности Российского государства. Отд-ние 3. - 1853]. - Москва : Белый город : Воскресный день, 2015.
14. Прусская армия XVII - XIX веков в рисунках Рихарда Кнотеля : [альбом] / [ред.-сост. А. Пантилеева ; авт. текста А. Романовский ; рис. Р. Кнотеля]. - Москва : Белый город : Воскресный день, 2015.
15. "Отличные храбростью...". Собственный Его Императорского Величества конвой, 1829-1917. История, обмундирование, вооружение, регалии / Д. А. Клочков ; [рук. работы Г. В. Вилинбахов] ; Российское военно-историческое общество). - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2014.

Дополнительная литература:

1. Кавалергарды на службе России / Георгий Бибиков, Вера Ферзен. - [Таллинн] : АРГО, 2019.
2. Costumes historiques français civils, militaires et religieux depuis l'origine de la monarchie jusqu'à nos jours / dessinés et lithographiés par MM. Lacauchie et Lalaisse. - Paris : Hautecœur frères, [18--]
3. Costumes militaires français, depuis l'organisation des premières troupes régulières en 1439 jusqu'en 1789 [–1810] : [в 3 томах] / dessins et texte par Mrs. D. de Noirmont et Alfred de Marbot. - Paris : Clement ; London : Gambart, [1836 - 1860].
4. Kroje, zbroj a zbraně doby předhusitské a husitské / z obrazových pramenů sebral a nakreslil Eduard Wagner; textem doprovodili Zoroslava Drobná a Jan Durdík. - Praha : Naše vojsko, 1956.
5. Collection des uniformes des armées françaises de 1814 à 1824 : 2ème partie de la collection générale / dessinés par Carle et H. Vernet et Eugène Lami ; [Lith. de Villain]. - Paris : Lami-Denozan, 1825.
6. Collection complète des uniformes de l'armée et de la marine françaises / [Lith. de Villain]. - Paris : Hautecœur-Martinet, [18--].
7. Форменная одежда в спектакле : гражданский и военный костюм в спектаклях русского классического репертуара XIX - начало XX вв. : каталог / Министерство культуры СССР [и др.] ; [редактор-составитель В. С. Глаголева]. - Москва : Информационный центр по проблемам культуры и искусства, 1975.

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

1. Государственный Эрмитаж. [Электронный ресурс]. URL: http://www.hermitagemuseum.org/ (дата обращения: 01.09.2022).
2. Русский музей. [Электронный ресурс]. URL: http://rusmuseum.ru/ (дата обращения: 01.09.2022).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория	Аудитория для проведения учебных занятий: стеллажи – 2 шт, столы ученические 6 шт., стол для преподавателя – 1 шт., стулья ученические – 6 шт.,, кресло для преподавателя – 1 шт., Подиум квадратный – 2 шт., Мольберт – 6 шт., Ширма, трехсекционная – 12 шт., Оборудование и технические средства обучение: Интерактивный комплекс – 1 шт.
Зал для самостоятельной работы (коворкинг), многофункциональный зал	Рабочие места, оборудованные мебелью: столы, стулья и компьютеры с выходом в Интернет

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 «Форменная одежда» 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»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

Работа художника в музыкальном театре

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет 8
аудиторные занятия	26	
самостоятельная	73	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

Заслуженный художник Российской Федерации, Заведующий кафедрой, профессор Фирер Владимир Ильич

Рабочая программа дисциплины

Работа художника в музыкальном театре

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03 Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 12.02.2026 протокол №1/8 .

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театра, кино и телевидения

Срок действия программы: 2026-2031 уч.гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель изучения дисциплины: ознакомление обучающегося с основами работы художника-постановщика в музыкальном театре.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	Б1.В
«Работа художника в музыкальном театре» основана на базовых знаниях по таким дисциплинам, как «Сценографическая композиция», «Общая композиция», «Рисунок», «Живопись». Особое значение для работы художника в музыкальном театре имеет его музыкальная подготовка. Создание сценографического решения музыкального спектакля всегда является синтезом музыкальной драматургии и драматической основы постановки.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	Сценографическая композиция
2	Общая композиция
3	Живопись
4	Рисунок
5	История музыки
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-1.1: Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления
УК-1.2: Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта
УК-1.3: Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций
УК-2: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК-2.1: Участвует в разработке концепции проекта
УК-2.2: Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы
УК-2.3: Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта
УК-3: Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели
УК-3.1: Демонстрирует понимание принципов командной работы
УК-3.2: Руководит членами команды для достижения поставленной цели
УК-4: Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК-4.1: Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
УК-4.2: Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках
УК-4.3: Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
УК-5.1: Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций
УК-5.2: Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий
ПК-2: Способен осуществлять руководство и авторский контроль группой художников (художник по костюму, художник по свету, художник по видео, художник по гриму) при подготовке спектакля (концерта, представления)
ПК-2.1: Учитывает основные этапы планирования проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, программы)
ПК-2.2: Учитывает специфику творческого процесса, связанного с созданием костюмов, светового оформления, видеопроекционного оформления и грима
ПК-2.3: Организовывает слаженную работу разнородного коллектива
ПК-2.4: Использует основы методологии организации работы коллектива и грамотно ставит задачи художественно-творческого характера
ПК-3: Способен осуществлять в процессе производства авторский контроль и авторское руководство художниками-технологами, работниками производственных мастерских, осуществляющими производство и эксплуатацию материальной части спектакля (концерта, представления)

ПК-3.1: Понимает специфику творческих и технологических процессов, связанных с производством и эксплуатацией проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, представления)
ПК-3.2: Осознает особенности технических и творческих профессий в театре, механизмы взаимодействия между участниками процесса по выпуску проекта
ПК-3.3: Способен существовать в системе коллективного творчества, грамотно ставить задачи для решения вопросов художественно-технологического и эксплуатационного характера
ПК-3.4: Способен оценить текущее состояние материальной части оформления спектакля в соответствии со специализацией
ПК-4: Готов к исполнению обязанностей главного художника организации в соответствующей области исполнительских искусств
ПК-4.1: Способен организовать и контролировать процесс создания материального оформления в профессиональной организации исполнительских искусств в соответствии со специализацией
ПК-4.2: Анализирует актуальную картину мирового и отечественного театрального процесса; обладает навыком объективной оценки театральной работы как своей, так и коллег по цеху
ПК-4.3: Понимает особенности организации театральных подразделений и специфику творческого процесса, связанного с реализацией художественного проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, представления) в соответствии со специализацией
ПК-4.4: Способен нести социальную и этическую ответственность за принятые решения, учитывая цену ошибки; вести обучение и оказывать помощь работникам
ПК-4.5: Способен самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, использовать методы экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда
ПК-4.6: Способен контролировать состояние комплекса материального оформления драматических, музыкальных спектаклей (концертов, представлений) текущего репертуара
ПКО-1: Готов к созданию авторского художественного проекта в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля
ПКО-1.1: Планирует этапы создания авторского художественного проекта спектакля (представления, концерта) и его компонентов в соответствии со специализацией
ПКО-1.2: Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и методах, используемых при создании авторского художественного проекта в соответствии со специализацией
ПКО-1.3: Свободно формулирует и осуществляет свои творческие замыслы, используя различные художественно-выразительные средства, создавая авторский проект в соответствии со специализацией
ПКО-1.4: Способен находить новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценические особенности и основные средства театральной выразительности (цвет и свет)
ПКО-1.5: Понимает специфику творческой работы, связанной с созданием художественного авторского проекта оформления спектакля в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля
ПКО-1.6: Придерживается норм этики делового общения
ПКО-1.7: Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд
ПКО-2: Способен к преподаванию своей специальности и смежных с ней вспомогательных дисциплин в профильных образовательных организациях
ПКО-2.1: Применяет основы психологии и педагогики художественного творчества при подготовке и проведении учебных занятий
ПКО-2.2: Способен преподавать дисциплины в соответствии со специализацией

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать: -**
3.2	**Уметь:**
3.2.1	- созданию авторского художественного проекта сценического оформления спектакля в музыкальном театре;
3.2.2	- осуществлять авторский контроль в процессе производства художественного оформления спектакля в музыкальном теаре и эксплуатации сценографии.
3.3	**Владеть: -**

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Наименование разделов (этапов) и тем/вид занятия**	**Семестр**	**Часов**
	Раздел 1. Работа с музыкальным материалом		
1.1	Характер музыкального произведения. Драматургия музыки – музыкальное развитие произведения. /Пр/	8	**2**
1.2	Работа художника-постановщика в опере. Историческая и современная опера. /Пр/	8	**2**
1.3	Работа художника в балетных постановках. /Пр/	8	**2**

1.4	Работа художника в мюзикле. /Пр/	8	**2**
1.5	Самостоятельная работа /Ср/	8	**15**
	Раздел 2. Работа художника с режиссером музыкальной постановки		
2.1	Драматический анализ музыкальной пьесы. /Пр/	8	**2**
2.2	Разработка характеров героев как основа для выбора костюма. /Пр/	8	**2**
2.3	Создание сценографии спектакля как синтез музыкального произведения и драматической основы постановки. /Пр/	8	**2**
2.4	Самостоятельная работа /Ср/	8	**15**
	Раздел 3. Исторический костюм в опере, балете, мюзикле		
3.1	Исторический костюм в опере, балете, мюзикле /Пр/	8	**4**
3.2	Самостоятельная работа /Ср/	8	**15**
	Раздел 4. Современный костюм в опере, балете, мюзикле		
4.1	Современный костюм в опере, балете, мюзикле /Пр/	8	**4**
4.2	Самостоятельная работа /Ср/	8	**15**
	Раздел 5. Работа сценографа с художником по свету		
5.1	Работа сценографа с художником по свету /Пр/	8	**4**
5.2	Самостоятельная работа. /Ср/	8	**13**
5.3	Самостоятельная подготовка /Зачёт/	8	**9**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Выполнение эскизов на предложенные преподавателем темы. Студенты получают зачет за эскизы, в которых оценивается соответствие композиции драматическому и музыкальному материалу данного спектакля.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. Акимов, Н.П. Театральное наследие. В-2 тт. — Л., 1970.
2. Базанов, В.В. Театральная техника в образном решении спектакля. — М., 1970.
3. Бачелис, Т. Эволюция сценического пространства (от Антуана до Крэга). Западное искусство. XX век. — М., 1978.
4. Мочалов, Ю.В. Композиция сценического пространства. — М., 1981.
5. Реконструкция старинного спектакля. Сб. научных трудов ГИТИС.
6. Фаворский, В.А. Литературно-теоретическое наследие. (Композиция). — М., 1988.

Дополнительная литература:

1. Березкин, В.И. Искусство сценографии мирового театра. От истоков до середины XX в. — М., 1997.
2. Березкин, В. Художник в театре Чехова. — М., 1987.
3. Гасснер, Дж. Форма и идея в современном театре. — М., 1959.
4. Гвоздев, А. Возникновение сцены и театрального здания нового времени. Очерки по истории европейского театра. — Пг., 1923.
5. Гвоздев, А. Иосиф Фуртенбах и оформление спектакля на рубеже XVI-XVII вв. О театре, 1929.
6. Даниэль, С.М. Искусство видеть. — Л., 1990.
7. Козлинский, В., Фрезе, Э. Художник и театр. — М., 1975.
8. Лукомский, Г. Античные театры и традиции в истории эволюции театрального здания. — СПб, 1913.
9. Михайлова, А.А. Образ спектакля. — М., 1978.
10. Сосунов, Н.Н. От макета к декорации. — М., 1964.
11. Финкельштейн, Е. Театральная техника XVI-XVII вв. О театре. — П., 1927.
12. Флексиг, Э. Театральная декорация в Италии XVI в.
13. Френкель, М.Г. Пластика сценического пространства. — К., 1987.
14. Чернова, А. Все краски мира, кроме желтой. Опыт пластической характеристики персонажа у Шекспира. — М., 1987.

Интернет-источники:
1. Государственный Эрмитаж. [Электронный ресурс]. URL: http://www.hermitagemuseum.org/ (дата обращения: 01.09.2022).
2. Кропотова К. А. Мастера сценографии: [Электронный ресурс] // Московский Журнал. URL: http://mosjour.ru/201706832/ (дата обращения: 01.09.2022).
3. Русский музей. [Электронный ресурс]. URL: http://rusmuseum.ru/ (дата обращения: 01.09.2022).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория	Аудитория для проведения учебных занятий: стеллажи – 2 шт , столы ученические 6 шт., стол для преподавателя – 1 шт., стулья ученические – 6 шт.,, кресло для преподавателя – 1 шт., Подиум квадратный – 2 шт., Мольберт – 6 шт., Ширма, трехсекционная – 12 шт., Оборудование и технические средства обучение: Интерактивный комплекс – 1 шт.
Зал для самостоятельной работы (коворкинг), многофункциональный зал	Рабочие места, оборудованные мебелью: столы, стулья и компьютеры с выходом в Интернет

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

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:
- В связи с практическим характером курса «Работа художника в музыкальном театре» в качестве заданий для самостоятельной работы студентам предлагаются домашние проработки по заданиям, полученным в ходе аудиторных занятий.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Работа художника в музыкальном театре» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению драматургии, истории архитектуры, костюма и сбору визуального материала.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.05.03 Сценография
Специализация
«Художник-постановщик театра»

Год приема – 2026 форма обучения – **очная**

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

© РГИСИ, 2026

Калининград, 2026

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.05.03 Сценография
Специализация	Художник-постановщик театра
Год приема студентов	2026
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 2. Практики
Вид практики	Учебная
Наименование практики	Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Способ проведения практики	Стационарная
Форма проведения практики	Непрерывно, во 2 семестре
Трудоемкость дисциплины	3 зачетные единицы / 108 часов (2 недели)
в том числе в форме практической подготовки:	36 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и навыков студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1. Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления. УК-1.2. Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта УК-1.3. Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1. Участвует в разработке концепции проекта УК-2.2. Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы УК-2.3. Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия УК-4.2. Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на

	государственном и иностранном (-ых) языках УК-4.3. Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1. Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций УК-5.2. Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания УК-6.2. Определяет приоритеты личностного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки
УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности	УК-9.1. Понимает базовые принципы функционирования экономики и экономического развития, цели формы участия государства в экономике УК-9.2. Применяет методы личного экономического и финансового планирования для достижения текущих и долгосрочных финансовых целей, использует финансовые инструменты для управления личными финансами (личным бюджетом), контролирует собственные экономические и финансовые риски
ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1.1. Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусства ОПК-1.2. Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода
ОПК-2. Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства	ОПК-2.1. Разрабатывает концепцию создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.2. Участвует в создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.3. Руководит созданием сценического или литературного произведения (творческого проекта)
ОПК-3. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности	ОПК-3.1. Отбирает, анализирует и систематизирует информацию, необходимую для осуществления профессиональной деятельности

	ОПК-3.2. Использует информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен:

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

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков (2 семестр) является подготовка студентов к углубленному изучению дисциплин профессионального цикла. В задачи практики входит знакомство со сценическим и зрительским пространством, а также организацией работы художественно-постановочной части театра.

Освоение практики проходит в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	2 семестр: 36	-	72	3 / 108	Зачет с оценкой
	Всего: 36	**-**	**72**	**3 / 108**	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

В рамках данной практики предусмотрено распределение студентов в профессиональные театры Санкт-Петербурга (Мариинский театр, Александринский театр, Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова, театр имени В.Ф. Комиссаржевской, имени Н.П. Акимова, театр Ленсовета, Молодежный театр на Фонтанке, ТЮЗ имени А.А. Брянцева и т.д.).

Практика проводится под руководством квалифицированного специалиста – работника принимающего на практику театра, и преподавателя вуза, назначенного выпускающей кафедрой.

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя практики от театра.

Раздел 1. Введение

Тема 1.1. Предмет и задачи учебной практики во 2 семестре.

Организационное собрание на кафедре. Предмет и задачи практики. Структура практики. Взаимосвязь с другими дисциплинами и практиками. Распределение студентов по театрам.

Раздел 2. Учебная практика в театрах

Тема 2.1. Знакомство студентов с театрами, условиями практики, инструктаж по технике безопасности.

Тема 2.2. Определение и начало выполнения заданий.

Тема 2.3. Сбор материала для отчета. Согласование выполнения заданий со специалистами (художниками-технологами, бутафорами и т.д.).

Тема 2.4. Обсуждение практики, получение отзыва руководителя практики от театра.

Тема 2.5. Оформление отчетных материалов.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	-	**4**	-	**72**	-	-	-	-	-	-	-	-
Тема 1.1	-	4	-		-	-	-					
Раздел 2	-	-	-		-	-	-					
Тема 2.1	-	-	-		-	-	-					
Тема 2.2	-	-	-		-	-	-					
Тема 2.3	-	-	-		-	-	-					
Тема 2.4	-	28	-		-	-	-					
Тема 2.5	-	4	-		-	-	-					
Всего	-	**36**	-	**72**	-	-	-	-	-	-	-	-
Консульт.	-			-	-			-	-			-
ВСЕГО	**108**				-				-			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Содержание отчета по практике:

- письменный отчет о практике (см. в приложении);
- отзыв руководителя практики от театра;
- дневник практики (см. в приложении).

2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Базанов, В.В. Технология сцены. — М., 2005.

2. Базанов, В.В. Театральные здания и сооружения: структура и технология. — СПб, 2007.

Дополнительная литература:

1. Базанов, В.В. Сцена XX века. – Ленинград, 1990.
2. Березкин, В.И. Искусство сценографии мирового театра. В 2 кн. — М., 1997, 2001.
3. Бояджиев, Г. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. — М., 2009.
4. Вернеке, Б. История русского театра XVIII-XIX века. — М.: Искусство, 2003.
5. Вишневская, И. Л. История русского драматического театра от его истоков до конца XX века. — М., 2009.
6. Гительман, Л. И. под ред. Хрестоматия по истории зарубежного театра. — СПб, 2007.
7. Козлинский, В.И., Фрезе, Э.П. Художник и театр. — М., 1975.
8. Листовский, В.В. В спектакле участвует техника…Техника сцены и правила ее эксплуатации. — М., 2009.
9. Пави, П. Словарь театра. — М., 1991.
10. Современное театральное здание. — М., 1986.
11. Сыркина, Ф.Я., Костина, Е.М. Русское театрально-декорационное искусство. — М., 1978.
12. Театр: Энциклопедия. — М.: ОЛМА – ПРЕСС Образование, 2002. Периодические издания: журнал «Сцена».

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 21.10.2022).
2. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 21.10.2022).

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности студенту следует уделить особое внимание просмотру генеральных репетиций и спектаклей, изучению фото- и видеоматериалов, представляющих интерес по данной практике.

5. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам практики.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к аттестации по практике.

6. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Проекторы, светодиодный модульный экран, акустическая система, микшерный пульт, комплект коммутации, микрофоны, пианино, сценический свет, фортепиано.
2. Зал для самостоятельной работы (коворкинг), многофункциональный зал:

Рабочие места, оборудованные мебель: столы, стулья и компьютеры с выходом в интернет.

Приложение 1

Обязанности студента, проходящего практику

- принять участие в организационном собрании курса по вопросам прохождения практики;
- получить направление на практику;
- выполнять правила трудового распоряжения театра, где проводится практика;
- ежедневно вести дневник практики;
- проводить работу в соответствии с полученным заданием;
- по графику представлять дневник практики руководителю практики от театра и от учебного заведения;
- получить отзыв о проделанной работе от руководителя практики от театра;
- составить отчет по практике;
- сдать зачет с оценкой по практике руководителю от высшего учебного заведения.

Приложение 2

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

Журнал учебной практики во 2 семестре

Студент (ка)_____

Курс_____

Сроки практики с_____по_____20 г.

Калининград 2026

Дневник
практики

(содержит выполненные практикантом работы, заполняется ежедневно, заверяется подписью руководителя от театра)

Дата	Содержание работы	Оценка, замечания	Подпись руководителя

Студент

_____

_____«_____»_____20 _г.

Приложение 3

Отчет о практике

(отражает проделанную студентом работу)

- историческая справка о театре;
- структура театра;
- план сцены и зрительного зала;
- устройство и оборудование сцены;
- документы, которые студент изучил во время практики;
- полученные практические навыки (по возможности);
- спектакли, в создании которых принимал участие студент (по возможности);
- анализ спектаклей из репертуара театра, увиденных во время практики (сценография спектакля, использование оборудования сцены, материалы и технологии изготовления);
- трудности и проблемы в ходе практики;
- приложение к отчету (фото - видеоматериалы, репертуар, афиши и т.д.)

Отчет визируется руководителем практики от театра.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.05.03. Сценография
Квалификация
«Художник-постановщик театра»

Год приема –2026 форма обучения – **очная**

Автор-составитель:
Разумов Владимир Николаевич, профессор

© РГИСИ, 2026

Калининград, 2026

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.05.03 Сценография
Специализация	Художник-постановщик театра
Год приема студентов	2026
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 2. Практики
Вид практики	Учебная
Наименование практики	Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Способ проведения практики	Стационарная
Форма проведения практики	Непрерывно, в 4 семестре
Трудоемкость дисциплины	3 зачетные единицы / 108 часов (2 недели)
в том числе в форме практической подготовки:	36 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

Учебная практика студентов – сценографов является составной частью основной образовательной программы высшего профессионального образования в подготовке высококвалифицированных специалистов – художников-постановщиков театра.

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1. Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления. УК-1.2. Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта УК-1.3. Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1. Участвует в разработке концепции проекта УК-2.2. Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы УК-2.3. Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия УК-4.2. Использует современные

	информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках УК-4.3. Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1. Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций УК-5.2. Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания УК-6.2. Определяет приоритеты личностного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки
ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1.1. Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусства ОПК-1.2. Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода
ОПК-2. Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства	ОПК-2.1. Разрабатывает концепцию создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.2. Участвует в создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.3. Руководит созданием сценического или литературного произведения (творческого проекта)
ОПК-3. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности	ОПК-3.1. Отбирает, анализирует и систематизирует информацию, необходимую для осуществления профессиональной деятельности ОПК-3.2. Использует информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен:

ЗНАТЬ	Историю театра, иметь представление о структуре художественно-производственных мастерских и их расположение. Принципы взаимоотношений сотрудников художественно-производственных мастерских.
	Устройство и оборудование художественно-производственных мастерских.

	Принципы организации и проведение монтировочных репетиций.
УМЕТЬ	Творчески применять полученные знания при решении конкретных практических задач.
	Применять сведения о новейших достижениях в области организации художественно-производственных мастерских, устройстве и оборудовании художественно-производственных мастерских в процессе обучения и практической деятельности.
ВЛАДЕТЬ	Сведениями о новейших достижениях в области организации художественно-производственных мастерских и устройстве, и оборудовании художественно-производственных мастерских.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Цель данной дисциплины – освоение будущими художниками-постановщиками театра совокупности методов воплощения на сцене художественного проекта – спектакля (концерта, представления), используя при этом новейшие достижения в области постановочной техники, технологии и новейших материалов. Дать будущему специалисту знания по разработке комплекса первичной документации для выполнения чертежей работниками ХПЧ для изготовления декораций, костюмов, мебели и бутафории. Подготовить специалиста способного осуществлять авторский контроль и авторское руководство художниками-технологами и работниками производственных мастерских, изготавливающих оформление драматического, музыкального спектакля, концерта или представления.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	4 семестр: 36 часов	-	72	3 / 108	Зачет с оценкой
	Всего: 36 часов	**-**	**72**	**3 / 108**	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Разделы и темы дисциплины

В рамках данной практики студенты распределяются в Художественно-производственные мастерские театров Санкт-Петербурга (Мариинский театр, Малый оперный театр имени М.И. Глинки, Александринский театр, Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова и др.) Руководителем практики от театра назначается квалифицированный специалист – работник принимающего театра, а руководителем от вуза
- преподаватель выпускающей кафедры.

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя практики от театра.

Раздел 1. Предмет и задачи учебной практики в 4 семестре

Организационное собрание на кафедре. Предмет и задачи практики. Структура практики. Взаимосвязь с другими дисциплинами и практиками. Распределение студентов по театрам.

Раздел 2. Учебная практика в ХПМ театра

Тема 2.1. Оформление студентов в отделе кадров театра, инструктаж по технике безопасности, знакомство с руководителем практикой от театра.

Тема 2.2. Изучение организационной структуры художественно-производственных мастерских театра.

Тема 2.3. Изучение назначения, размещения и оснащения цехов (производств, участков) ХПМ.

Тема 2.4. Изучение художественной (макеты, эскизы, шаблоны) и технологической (чертежи, описания, сметы и т.д.) документации для изготовления материального оформления спектакля.

Тема 2.5. Знакомство с основными производственными технологиями и материалами для изготовления и ремонта декораций, мебели и бутафории к спектаклям.

Тема 2.6. Знакомство с порядком получения, хранения и списания материалов.

Тема 2.7. Знакомство с этапами выпуска новой постановки.

Раздел 3. Сбор, систематизация и оформление отчетов по производственной практике

Раздел 4. Оформление отчетных материалов

Раздел 5. Получение отзыва руководителя производственной практикой от театра

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	**-**	**4**	**-**	**72**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Раздел 2	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**					
Раздел 3	**-**	**30**	**-**		**-**	**-**	**-**					
Раздел 4	**-**	**2**	**-**		**-**	**-**	**-**					
Всего	**-**	**-**	**-**	**72**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Консульт.	***36***			**-**	**-**			**-**	**-**			**-**
ВСЕГО	**108**				**-**				**-**			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. 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.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Итогом практики является письменный отчет с отзывом из театра.

Зачет проводится в форме устного опроса студентов по разделам и темам дисциплины.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Акимов, Н.П. Театральное наследие. Кн.1. Об искусстве театра. Театральный художник. — Л.: Искусство, 1978.
2. Базанов, В.В. Театральные здания и сооружения: структура и технология. — СПб, 2007.
3. Базанов, В.В. Работа над новой постановкой (технология оформления спектакля). — СПб, 1997.
4. Базанов, В.В. Технология сцены. — М.: Импульс-свет, 2005.
5. Введение в театроведение: учебное пособие. — СПб, 2011.
6. Листовский, В.В. В спектакле участвует техника. Техника сцены и правила ее эксплуатации. — М., 2009.

Дополнительная литература:

1. Театральная Россия.VI выпуск. — М.: ООО «Си-Арт», 2010.

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

1. Официальный сайт OISTAT. [Электронный ресурс]. URL: http://www.oistat.org/ (дата обращения: 16.09.2022).
2. Официальный сайт журнала «Сцена». [Электронный ресурс]. URL: http://www.thestage.ru/ (дата обращения: 16.09.2022).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины «Учебная практика в 4 семестре» студенту необходимо:

– своевременно приступить к прохождению практики;
– изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и правила внутреннего распорядка мастерских;
– ежедневно вести дневник практики, в котором фиксировать свои наблюдения, делать зарисовки;
– посещать монтировки декораций, репетиции и спектакли;
– изучить рекомендованную литературу.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине и прохождении тестов.
2. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

7/1 Проекторы, светодиодный модульный экран, акустическая система, микшерный пульт, комплект коммутации, микрофоны, пианино, сценический свет, фортепиано.

7/2 Зал для самостоятельной работы (коворкинг), многофункциональный зал
Рабочие места, оборудованные мебель: столы, стулья и компьютеры с выходом в интернет

Приложение 1

Обязанности

студента, проходящего практику

- принять участие в организационном собрании курса по вопросам прохождения практики;
- получить направление на практику;
- выполнять правила трудового распоряжения театра, где проводится практика;
- ежедневно вести дневник практики;
- проводить работу в соответствии с полученным заданием;
- по графику представлять дневник практики руководителю практики от театра и от учебного заведения;
- составить отчет по практике;
- получить отзыв о проделанной работе от руководителя практики от театра;
- сдать дифференцированный зачет по практике руководителю от высшего учебного заведения.

Приложение 2

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

Журнал учебной практики в 4 семестре

Студент (ка)_____

Курс_____

Сроки практики с_____по_____20 __г.

Калининград
2026

Дневник практики

(содержит выполненные практикантом работы, заполняется ежедневно, заверяется подписью руководителя от театра)

Дата	Содержание работы	Оценка, замечания	Подпись руководителя

Студент_____

_____«_____»_____20 _г.

Приложение 3

Отчет о практике

(отражает проделанную студентом работу)

- историческая справка о театре, ХПМ;
- структур мастерских;
- расположение;
- устройство и оборудование производственных цехов;
- работы, выполнение которых наблюдал во время практики;
- документы, которые студент изучил во время практики;
- полученные практические навыки (по возможности);
- спектакли, в создании которых принимал участие студент (по возможности);
- организация и проведение монтировочных репетиций;
- спектакли из репертуара театра, увиденных во время практики (сценография спектакля, использование оборудования сцены, материалы и технологии изготовления);
- трудности и проблемы в ходе практики;
- приложение к отчету (рисунки, фото - видеоматериалы, и т.д.)

Отчет визируется руководителем практики от театра.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.05.03 Сценография
Квалификация
«Художник-постановщик театра»

Год приема – 2026 форма обучения – **очная**

Автор-составитель:
Фирер Владимир Ильич, зав. кафедрой, профессор

© РГИСИ, 2026

Калининград, 2026

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Направление подготовки (специальность) высшего образования	52.05.03. Сценография
Специализация	Художник-постановщик театра
Год приема студентов	2026
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 2. Практики
Вид практики	Производственная
Наименование практики	Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Способ проведения практики	Стационарная
Форма проведения практики	Непрерывно, в 6 семестре
Трудоемкость дисциплины	3 зачетные единицы / 108 часов (2 недели)
в том числе в форме практической подготовки:	36 часов

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины (модуля)

В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1. Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления. УК-1.2. Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта УК-1.3. Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1. Участвует в разработке концепции проекта УК-2.2. Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы УК-2.3. Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия УК-4.2. Использует современные

	информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках УК-4.3. Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1. Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций УК-5.2. Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания УК-6.2. Определяет приоритеты личностного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки
ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1.1. Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусства ОПК-1.2. Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода
ОПК-2. Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства	ОПК-2.1. Разрабатывает концепцию создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.2. Участвует в создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.3. Руководит созданием сценического или литературного произведения (творческого проекта)
ОПК-3. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности	ОПК-3.1. Отбирает, анализирует и систематизирует информацию, необходимую для осуществления профессиональной деятельности ОПК-3.2. Использует информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
Результат обучения:	
ПК-1. Готов к созданию авторского художественного проекта сценического оформления спектакля (концерта, представления)	ПК-1.1. Учитывает все составляющие проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, программы) ПК-1.2. Использует новейшие достижения в области театрально- постановочной

	техники, технологии и новых материалов, для изготовления компонентов сценического оформления ПК-1.3. Учитывает особенности различных выразительных средств при их применении в постановочной работе ПК-1.4. Свободно осуществляет свои замыслы, изображая любые пространственные формы – отдельные предметы, архитектуру, пейзаж, человеческую фигуру, как с натуры, так и используя зрительную память и воображение ПК-1.5. Использует цвет и свет как важнейшие средства театральной выразительности ПК-1.6. Находит новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценическое пространство ПК-1.7. Использует различные техники и технологии создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочих макетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов костюмов и особо сложного грима
ПК-2. Способен осуществлять руководство и авторский контроль группой художников (художник по костюму, художник по свету, художник по видео, художник по гриму) при подготовке спектакля (концерта, представления).	ПК-2.1. Учитывает основные этапы планирования проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, программы) ПК-2.2. Учитывает специфику творческого процесса, связанного с созданием костюмов, светового оформления, видеопроекционного оформления и грима ПК-2.3. Организовывает слаженную работу разнородного коллектива ПК-2.4. Использует основы методологии организации работы коллектива и грамотно ставит задачи художественно-творческого характера

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен:

ЗНАТЬ	Принципы формирования театрального пространства и театрального здания.
	Принципы анализа пьесы.
	Принципы работы с режиссером над созданием художественного решения спектакля.
	Принципы воплощения авторской концепции в виде изобразительного материала.
	Принципы воплощения авторской концепции во время создания спектакля на

	сцене.
	Принципы работы со сценическим светом.
УМЕТЬ	Творчески применять полученные знания при решении конкретных практических задач.
	Анализировать пьесы.
	Работать с режиссером над созданием художественного решения спектакля.
	Воплощать авторскую концепцию в виде изобразительного материала.
	Воплощать авторскую концепцию во время создания спектакля на сцене.
	Работать со сценическим светом.
ВЛАДЕТЬ	Принципами формирования театрального пространства и театрального здания.
	Принципами анализа пьесы.
	Принципами работы с режиссером над созданием художественного решения спектакля.
	Принципами воплощения авторской концепции в виде изобразительного материала.
	Принципами воплощения авторской концепции во время создания спектакля на сцене.
	Принципами работы со сценическим светом.

3. Место практики в структуре образовательной программы

Производственная практика является одной из важнейших составляющих профессиональной подготовки художников-постановщиков сцены. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является первой встречей студентов с режиссерами – преддверием реальной работы художника и режиссера в театре.

В процессе прохождения данной производственной практики студенты опираются на знания, полученные ими при изучении курсов «Сценографическая композиция» и «Композиция сценического костюма».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденным рабочим учебным планом подготовки:

Формы обучения	**Аудиторные часы**		**Часы на самост. работу**	**Всего з.е. / часов**	**Формы контроля**
	Групповые / индивидуальные занятия	**Сес. конс.**			
Очная	6 семестр: 36 часов	-	72	3 / 108	Зачет с оценкой
	Всего: 36 часов	**-**	**72**	**3 / 108**	

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Разделы и темы дисциплины (модуля)

В результате практики студент должен овладеть основными способами работы художника с режиссером:

1. Анализ пьесы.
2. Работа с режиссером над созданием художественного решения.
3. Работа над сценографией.
4. Работа над костюмами.
5. Реализация авторской идеи на сцене.
6. Работа со сценическим светом.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	**-**	**36**	**-**	**72**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Всего	**-**	**36**	**-**	**72**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Консульт.	**-**			**-**	**-**			**-**	**-**			**-**
ВСЕГО	**108**				**-**				**-**			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

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

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Практика проходит в Институте, где студенты «художники-постановщики» и студенты «режиссеры эстрады» работают над различными сценическими произведениями. Создают концепции и осуществляют постановку и художественное оформление этюдов, отрывков из драматических произведений.

Зачет проходит в форме показа сценического решения задания.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Основная литература:

1. Акимов, Н.П. Театральное наследие. В-2 тт. Л. 1970.
2. Базанов, В.В. Театральная техника в образном решении спектакля. М., 1970.
3. Бачелис, Т. Эволюция сценического пространства (от Антуана до Крэга). Западное искусство. XX век. М., 1978.
4. Мочалов, Ю.В. Композиция сценического пространства. М.. 1981.
5. Реконструкция старинного спектакля. Сб. научных трудов ГИТИС
6. Фаворский, В.А. Литературно-теоретическое наследие. (Композиция). М., 1988.

Дополнительная литература:

1. Березкин, В.И. Искусство сценографии мирового театра. От истоков до середины XX в. М., 1997.
2. Березкин, В. Художник в театре Чехова. М., 1987.
3. Гасснер, Дж. Форма и идея в современном театре. М., 1959.
4. Гвоздев, А. Возникновение сцены и театрального здания нового времени. Очерки по истории европейского театра. Пг., 1923.

5. Гвоздев, А. Иосиф Фуртенбах и оформление спектакля на рубеже ХУ1-ХУП вв. О театре. III. 1929.
6. Даниэль, С.М. Искусство видеть. Л., 1990.
7. Козлинский, В., Фрезе Э. Художник и театр. М., 1975.
8. Лукомский, Г. Античные театры и традиции в истории эволюции театрального здания. СПб, 1913.
9. Михайлова, А.А. Образ спектакля. М., 1978.
10. Сосунов, Н.Н. От макета к декорации. М., 1964.
11. Финкельштейн, Е. Театральная техника ХУ1-ХУП вв. О театре. П. 1927.
12. Флексиг, Э. Театральная декорация в Италии XVI в.
13. Френкель, М.Г. Пластика сценического пространства. К., 1987.
14. Чернова, А. Все краски мира, кроме желтой. Опыт пластической характеристики персонажа у Шекспира. М., 1987.

4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Государственный Эрмитаж. [Электронный ресурс]. URL: http://www.hermitagemuseum.org/ (дата обращения: 09.03.2022).
2. Книги и учебники по сценографии. [Электронный ресурс]. URL: http://vk.com/topic-79875998_31034435 (дата обращения: 09.03.2022).
3. Кропотова К. А. Мастера сценографии: [Электронный ресурс] // Московский Журнал. URL: http://www.mosjour.ru/index.php?id=521/ (дата обращения: 09.03.2022).
4. Русский музей. [Электронный ресурс]. URL: http://rusmuseum.ru/ (дата обращения: 09.03.2022).
5. Шеповалов В. М. Сценография – пространственное решение спектакля: [Электронный ресурс] // Театральная библиотека. URL: http://lib.vkarp.com/2013/08/07/шеповалов-в-м-сценография-пространственное-решение-спектакля/(дата обращения: 09.03.2022).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Для успешного и полного освоения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению драматургии, истории архитектуры, костюма и сбору визуального материала.

Необходимо учитывать технологии изготовления декораций и соотносить их с техническими возможностями использованной сценографии и костюмов.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Мультимедийные презентации по отдельным разделам и темам дисциплины.
2. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и аттестации по дисциплине.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Проекторы, светодиодный модульный экран, акустическая система, микшерный пульт, комплект коммутации, микрофоны, пианино, сценический свет, фортепиано.

2. Зал для самостоятельной работы (коворкинг), многофункциональный зал

Рабочие места, оборудованные мебель:столы, стулья и компьютеры с выходом в интернет

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.05.03 Сценография
Квалификация
«Художник-постановщик театра»

Год приема – 2026 форма обучения – **очная**

Автор-составитель:
Андрияшин Сергей Семенович, доцент

© РГИСИ, 2026

Калининград, 2026

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.05.03 Сценография
Специализация	Художник-постановщик театра
Год приема студентов	2026
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 2. Практики
Вид практики	Производственная
Наименование практики	Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Способ проведения практики	Стационарная
Форма проведения практики	Непрерывно, в 8 семестре
Трудоемкость дисциплины	3 зачетные единицы / 108 часов (2 недели)
в том числе в форме практической подготовки:	*36 часов*

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате прохождения практики студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1. Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления. УК-1.2. Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта УК-1.3. Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1. Участвует в разработке концепции проекта УК-2.2. Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы УК-2.3. Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия УК-4.2. Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на

	государственном и иностранном (-ых) языках УК-4.3. Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1. Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций УК-5.2. Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания УК-6.2. Определяет приоритеты личностного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки
ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1.1. Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусства ОПК-1.2. Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода
ОПК-2. Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства	ОПК-2.1. Разрабатывает концепцию создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.2. Участвует в создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.3. Руководит созданием сценического или литературного произведения (творческого проекта)
ОПК-3. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности	ОПК-3.1. Отбирает, анализирует и систематизирует информацию, необходимую для осуществления профессиональной деятельности ОПК-3.2. Использует информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
ПК-1. Готов к созданию авторского художественного проекта сценического оформления спектакля (концерта, представления)	ПК-1.1. Учитывает все составляющие проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, программы) ПК-1.2. Использует новейшие достижения в области театрально- постановочной техники, технологии и новых материалов, для изготовления компонентов сценического оформления

	ПК-1.3. Учитывает особенности различных выразительных средств при их применении в постановочной работе ПК-1.4. Свободно осуществляет свои замыслы, изображая любые пространственные формы – отдельные предметы, архитектуру, пейзаж, человеческую фигуру, как с натуры, так и используя зрительную память и воображение ПК-1.5. Использует цвет и свет как важнейшие средства театральной выразительности ПК-1.6. Находит новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценическое пространство ПК-1.7. Использует различные техники и технологии создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочих макетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов костюмов и особо сложного грима
ПК-2. Способен осуществлять руководство и авторский контроль группой художников (художник по костюму, художник по свету, художник по видео, художник по гриму) при подготовке спектакля (концерта, представления).	ПК-2.1. Учитывает основные этапы планирования проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, программы) ПК-2.2. Учитывает специфику творческого процесса, связанного с созданием костюмов, светового оформления, видеопроекционного оформления и грима ПК-2.3. Организовывает слаженную работу разнородного коллектива ПК-2.4. Использует основы методологии организации работы коллектива и грамотно ставит задачи художественно-творческого характера

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен:

1. Изучить работу осветительского цеха художественно-постановочной части.
2. Организация труда осветительского цеха
3. Принципы составления и ведения документации осветительского цеха по спектаклям репертуара.
4. Материально-техническая база осветительского цеха.

Во время практики студенты готовят отчет.

Содержание отчета:

1. Введение.

2. Подчиненность осветительского цеха и его места в структуре художественно-постановочной части (с приведением «Положения об осветительском цехе», если такое имеется).

3. Штатное расписание осветительского цеха (количество ставок по группам должностей). Система надбавок, поощрений и взысканий.

4. Художник по свету: положение в структуре театра, функции взаимоотношения с цехом, уровень ответственности за документацию по спектаклям.

5. Документация, используемая в работе осветительского цеха: световые партитуры, карты направки, планы размещения аппаратуры (с приведением примеров в приложении к отчету). Особенности «световой» документации конкретного театра. Программное обеспечение, используемое для создания документации. Распределение ответственности за сохранности и ведение документации.

ЗНАТЬ	Принципы формирования театрального пространства и театрального здания.
	Принципы анализа пьесы.
	Принципы работы с режиссером над созданием художественного решения спектакля.
	Принципы воплощения авторской концепции в виде изобразительного материала.
	Принципы воплощения авторской концепции во время создания спектакля на сцене.
	Принципы работы со сценическим светом.
УМЕТЬ	Творчески применять полученные знания при решении конкретных практических задач.
	Анализировать пьесы.
	Работать с режиссером над созданием художественного решения спектакля.
	Воплощать авторскую концепцию в виде изобразительного материала.
	Воплощать авторскую концепцию во время создания спектакля на сцене.
	Работать со сценическим светом.
ВЛАДЕТЬ	Принципами формирования театрального пространства и театрального здания.
	Принципами анализа пьесы.
	Принципами работы с режиссером над созданием художественного решения спектакля.
	Принципами воплощения авторской концепции в виде изобразительного материала.
	Принципами воплощения авторской концепции во время создания спектакля на сцене.
	Принципами работы со сценическим светом.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Производственная практика в 8 семестре предшествует освоению дисциплины «Технология художественно-светового оформление спектакля» и опирается на материал таких дисциплин, как «Введение в специальность», «Технология художественного оформления спектакля».

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденным рабочим планом подготовки:

Формы обучения	Аудиторные часы		Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
	Групповые / индивидуальные занятия	Сес. конс.			
Очная	8 семестр: 36 часов	-	72	3 / 108	Зачет с оценкой
	Всего: 36 часов	**-**	**72**	**3 / 108**	

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

1. Разделы и темы практики

Перед прохождением практики на вводной лекции студенты получают задание на практику. Задание на практику включает круг вопросов, с которыми студент должен познакомиться на Учебной практике в 8 семестре в театре.

На практике студент должен изучить темы по следующему заданию.

Задание на практику в 8 семестре «Световое оформление спектакля»:

1. Изучить работу осветительского цеха художественно-постановочной части.
2. Организация труда осветительского цеха
3. Принципы составления и ведения документации осветительского цеха по спектаклям репертуара.
4. Материально-техническая база осветительского цеха.

Во время практики студенты готовят отчет.

Содержание отчета:

1. Введение.
2. Подчиненность осветительского цеха и его места в структуре художественно-постановочной части (с приведением «Положения об осветительском цехе», если такое имеется).
3. Штатное расписание осветительского цеха (количество ставок по группам должностей). Система надбавок, поощрений и взысканий.
4. Художник по свету: положение в структуре театра, функции взаимоотношения с цехом, уровень ответственности за документацию по спектаклям.
5. Документация, используемая в работе осветительского цеха: световые партитуры, карты направки, планы размещения аппаратуры (с приведением примеров в приложении к отчету). Особенности «световой» документации конкретного театра. Программное обеспечение, используемое для создания документации. Распределение ответственности за сохранности и ведение документации.

Требования к составлению подачи отчета:

1. Отчет подается в печатном, и дублируется в электронном виде.
2. К отчету прилагается собственные рисунки, чертежи, фотографии, образцы документации и другие иллюстративные материалы.
3. Отчет печатается с соблюдением всех правил оформления (шрифт Times New Roman, 14 кегль, интервал между строками 1,5.
4. К отчету прилагается дневник практики и отзыв о работе студента во время прохождения практики с печатью театра и подписью руководителя практики от театра.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	**-**	**36**	**-**	**72**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Всего	**-**	**36**	**-**	**72**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Консульт.	**-**			**-**	**-**			**-**	**-**			**-**
ВСЕГО	**108**				**-**				**-**			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по практике 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.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Итогом практики является письменный отчет с отзывом из театра.

Зачет с оценкой проводится в форме устного опроса студентов по разделам и темам практики.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 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.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 01.08.2022).
2. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rosmintrud.ru/ (дата обращения: 01.08.2022).
3. ДОКА центр. Генеральный подрядчик по сценическим технологиям. [Электронный ресурс]. URL: http://www.doka.ru/ (дата обращения: 01.08.2022).
4. Информационный портал «Охрана труда. Техника безопасности». [Электронный ресурс]. URL: http://www.tehbez.ru/ (дата обращения: 01.08.2022).
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 01.08.2022).
6. Звуковое оборудование, световое оборудование, LED освещение, продажа, аренда, прокат, ремонт. Профессиональное звуковое и световое оборудование. [Электронный ресурс]. URL: http://www.multimusic.ru/ (дата обращения: 01.08.2022).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание сопоставлению «теории и практики», т.е. реальной практической деятельности художников-постановщиков и лекционному материалу по профессиональным дисциплинам.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине и прохождении тестов.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Проекторы, светодиодный модульный экран, акустическая система, микшерный пульт, комплект коммутации, микрофоны, пианино, сценический свет, фортепиано
2. Зал для самостоятельной работы (коворкинг), многофункциональный зал
Рабочие места, оборудованные мебель: столы, стулья и компьютеры с выходом в интернет

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

«Художественно-творческая работа»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ

Направление подготовки (специальность) высшего образования
52.05.03 Сценография
Квалификация
«Художник-постановщик театра»

Год приема – 2026 форма обучения – **очная**

Автор-составитель:
Андрияшин Сергей Семенович, доцент

© РГИСИ, 2026

Калининград, 2026

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.05.03 Сценография
Специализация	Художник-постановщик театра
Год приема студентов	2026
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 2. Практики
Вид практики	Производственная
Наименование практики	Художественно-творческая работа
Способ проведения практики	Стационарная
Форма проведения практики	Непрерывно, в 9 семестре
Трудоемкость дисциплины	15 зачетные единицы / 540 часов (10 недели)
в том числе в форме практической подготовки:	*180 часов*

2. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины

В результате прохождения практики студент должен овладеть следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1. Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления. УК-1.2. Осуществляет поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта УК-1.3. Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1. Участвует в разработке концепции проекта УК-2.2. Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы УК-2.3. Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	УК-3.1. Демонстрирует понимание принципов командной работы УК-3.2. Руководит членами команды для достижения поставленной цели
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия

	УК-4.2. Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках УК-4.3. Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1. Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций УК-5.2. Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания УК-6.2. Определяет приоритеты личностного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности	УК-7.1. Понимает влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний УК-7.2. Использует средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, физического самосовершенствования, формирования здорового образа жизни
ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода	ОПК-1.1. Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусства ОПК-1.2. Анализирует произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода
ОПК-2. Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства	ОПК-2.1. Разрабатывает концепцию создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.2. Участвует в создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.3. Руководит созданием сценического или литературного произведения (творческого проекта)
ОПК-3. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения	ОПК-3.1. Отбирает, анализирует и систематизирует информацию, необходимую для осуществления

задач профессиональной деятельности	профессиональной деятельности ОПК-3.2. Использует информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
ОПК-4. Способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные педагогические методы в области искусства, формулировать на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения	ОПК-4.1. Планирует образовательный процесс ОПК-4.2. Разрабатывает методические материалы ОПК-4.3. Анализирует различные педагогические методы в области культуры и искусства, формулирует на их основе собственные педагогические принципы и методы обучения
ПК-1. Готов к созданию авторского художественного проекта сценического оформления спектакля (концерта, представления)	ПК-1.1. Учитывает все составляющие проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, программы) ПК-1.2. Использует новейшие достижения в области театрально- постановочной техники, технологии и новых материалов, для изготовления компонентов сценического оформления ПК-1.3. Учитывает особенности различных выразительных средств при их применении в постановочной работе ПК-1.4. Свободно осуществляет свои замыслы, изображая любые пространственные формы – отдельные предметы, архитектуру, пейзаж, человеческую фигуру, как с натуры, так и используя зрительную память и воображение ПК-1.5. Использует цвет и свет как важнейшие средства театральной выразительности ПК-1.6. Находит новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценическое пространство ПК-1.7. Использует различные техники и технологии создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочих макетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов костюмов и особо сложного грима
ПК-2. Способен осуществлять руководство и авторский контроль группой художников (художник по костюму, художник по свету, художник по видео, художник по гриму) при подготовке спектакля (концерта, представления).	ПК-2.1. Учитывает основные этапы планирования проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, программы) ПК-2.2. Учитывает специфику творческого

	процесса, связанного с созданием костюмов, светового оформления, видеопроекционного оформления и грима ПК-2.3. Организовывает слаженную работу разнородного коллектива ПК-2.4. Использует основы методологии организации работы коллектива и грамотно ставит задачи художественно-творческого характера
ПК-3. Способен осуществлять в процессе производства авторский контроль и авторское руководство художниками- технологами, работниками производственных мастерских, осуществляющими производство и эксплуатацию материальной части спектакля (концерта, представления)	ПК-3.1. Понимает специфику творческих и технологических процессов, связанных с производством и эксплуатацией проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, представления) ПК-3.2. Осознает особенности технических и творческих профессий в театре, механизмы взаимодействия между участниками процесса по выпуску проекта ПК-3.3. Способен существовать в системе коллективного творчества, грамотно ставить задачи для решения вопросов художественно-технологического и эксплуатационного характера ПК-3.4. Способен оценить текущее состояние материальной части оформления спектакля в соответствии со специализацией
ПК-4. Готов к исполнению обязанностей главного художника организации в соответствующей области исполнительских искусств	ПК-4.1. Способен организовать и контролировать процесс создания материального оформления в профессиональной организации исполнительских искусств в соответствии со специализацией ПК-4.2. Анализирует актуальную картину мирового и отечественного театрального процесса; обладает навыком объективной оценки театральной работы как своей, так и коллег по цеху ПК-4.3. Понимает особенности организации театральных подразделений и специфику творческого процесса, связанного с реализацией художественного проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, представления) в соответствии со специализацией ПК-4.4. Способен нести социальную и этическую ответственность за принятые решения, учитывая цену ошибки; вести обучение и оказывать помощь работникам ПК-4.5. Способен самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, использовать

	методы экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда ПК-4.6. Способен контролировать состояние комплекса материального оформления драматических, музыкальных спектаклей (концертов, представлений) текущего репертуара
ПК-5. Способен использовать и творчески осмыслять новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов в соответствующей области профессиональной деятельности	ПК-5.1. Обладает комплексной информацией, касающейся театрально-постановочной техники и технологии изготовления компонентов сценического оформления в соответствующей области ПК-5.2. Анализирует новейшие достижения в области театральных технологий и новых материалов в своей профессиональной области, с точки зрения художественной выразительности ПК-5.3. Применяет в творческой работе новейшие достижения в области сценической техники, технологии и новых материалов в соответствующей профессиональной области
ПКО-1. Готов к созданию авторского художественного проекта в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля	ПКО-1.1. Планирует этапы создания авторского художественного проекта спектакля (представления, концерта) и его компонентов в соответствии со специализацией ПКО-1.2. Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и методах, используемых при создании авторского художественного проекта в соответствии со специализацией ПКО-1.3. Свободно формулирует и осуществляет свои творческие замыслы, используя различные художественно-выразительные средства, создавая авторский проект в соответствии со специализацией ПКО-1.4. Способен находить новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценические особенности и основные средства театральной выразительности (цвет и свет) ПКО-1.5. Понимает специфику творческой работы, связанной с созданием художественного авторского проекта оформления спектакля в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля

	ПКО-1.6. Придерживается норм этики делового общения ПКО-1.7. Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд

В результате прохождения практики обучающийся должен:

ЗНАТЬ	- профессиональную специфику; последовательность рабочих этапов проекта; - собственные зоны ответственности в своей сфере деятельности; - критерии оценки, в т.ч. экономической, результатов художественных проектов, интеллектуального труда в своей сфере деятельности; - особенности организации производственного процесса; объем профессиональных задач каждого из участников рабочего процесса; - профессиональную терминологию, правила речевого этикета. - организационную структуру театра и его подразделений; - методику организации и планирования процесса выпуска новой постановки; методику организации работы театрального производства; особенности организации художественнопостановочной части (ХПЧ) и художественно-производственных мастерских (ХПМ); - виды и назначение документов, используемых в театре в различных подразделениях, в первую очередь в художественно-производственных мастерских и художественнопостановочной части; - основные этапы процесса монтировки декораций спектакля, логику последовательности проведения работ; - технические возможности сценического комплекса театра; - особенности производственного процесса изготовления оформления спектакля и технические возможности оборудования мастерских; - технику безопасной эксплуатации различных видов сценического оборудования и механизмов как в период создания материального оформления спектакля (концерта, представления), так и при его эксплуатации; технику производственной и пожарной безопасности; - состав работ по изготовлению материальной части спектакля; - состав комплекта документации технологического описания материальной части спектакля; - характер участия художника-постановщика в текущей работе над оформлением, осуществление авторского контроля; методику организации работы театрального производства; - специфику творческой работы в театре; методы работы над спектаклем авторской группы; - этапы работы над новой постановкой; механизмы взаимодействия участников работы над новым спектаклем, восстановлением постановки или спектаклем текущего репертуара; - должностные инструкции работников.
УМЕТЬ	- устанавливать приоритеты при выборе способов реализации поставленных задач с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы достижения; - критически оценивать результаты своей деятельности с целью повышения ее эффективности; - грамотно оценивать временную перспективу достижения конкретных результатов; - анализировать задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществлять

	декомпозицию задачи; - анализировать распределение зон ответственности между участниками в рамках реализации проекта; - осуществлять контроль и мониторинг факторов реализации коллективной деятельности; - осознавать ответственность за результаты своих действий в профессиональной деятельности, в рабочем коллективе; - планировать последовательность действий и устанавливать приоритеты при выборе способов решения задач в условиях существования внутри рабочего коллектива; - воспринимать собственные профессиональные задачи частью единого целого на пути к реализации конечного результата; - с личной ответственностью, работая в коллективном творческом взаимодействии, мыслить самостоятельно, высказываться аргументировано, просто и ясно передавая коллегам свой замысел, своё видение, своё решение той или иной задачи; - вести дискуссию, диалог; обсуждать проект, соблюдая профессиональную этику; - грамотным техническим языком; умением аргументированно формулировать производственные задачи и контролировать их выполнение; - нравственно-этической системой, системой сосуществования с партнерами; способностью к построению диалога по согласованию совместных задач в коллективном творческом процессе; - навыком формулирования собственных профессиональных задач внутри коллектива сотрудников; - способностью учиться у профессионалов своего дела в различных областях, перенимать их опыт; - анализировать полный комплекс документации по спектаклю; - читать и выполнять комплект документации художественно-технологического описания материальной части спектакля; - анализировать организационно-финансовую деятельность театра; - участвовать в работе цехов производственных мастерских и цехов постановочной части; - быть последовательным в постановке художественных и производственных задач; - творчески взаимодействовать с создателями спектакля в процессе воплощения его внешней художественной формы;
ВЛАДЕТЬ	- технологией организации времени и повышения эффективности его использования в рамках поставленной задачи; - профессиональной методологией; - способностью анализировать и соотносить приобретённые знания при решении практических задач; - грамотным техническим языком; умением аргументированно формулировать производственные задачи и контролировать их выполнение; - нравственно-этической системой, системой сосуществования с партнерами; способностью к построению диалога по согласованию совместных задач в коллективном творческом процессе; - навыком формулирования собственных профессиональных задач внутри коллектива сотрудников; - способностью учиться у профессионалов своего дела в различных областях, перенимать их опыт; - профессиональной терминологией в области технологии художественного оформления спектакля и театральной документации;

	- пониманием структуры и специфики деятельности ХПЧ и ХПМ; - навыком работы с проектной документацией по изготовлению материальной части спектакля; - навыками обсуждения традиционных и современных методов, принципов и технологий в области светового, технического и сценографического решения спектакля в условиях творческого взаимодействия представителей художественно-постановочной группы; - навыками научно-исследовательской работы с различными информационными источниками, справочной и специальной технической литературой, всем комплексом документации, предоставляемой театром; - навыками обсуждения особенностей авторского проекта с использованием профессиональной терминологии и концептуальных определений в сфере театра и художественного творчества; - способностью учиться у профессионалов своего дела в различных областях театрального производства, перенимать их опыт.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Производственная практика в 9 семестре предшествует прохождению преддипломной практики и написанию выпускной квалификационной работы.

Цель практики — получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; приобретение опыта коммуницирования с представителями театральных профессий; формирование у студентов навыков самостоятельной работы, умения четко и ёмко выражать свою художественную идею.

Задачи практики:

- формирование умений работать в творческом коллективе в рамках единого художественного замысла;
- расширение и конкретизация теоретических знаний по художественным дисциплинам, приобретение опыта анализа рабочего процесса при создании проекта художественного оформления спектакля и его реализации;
- закрепление теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения по общепрофессиональным и специальным дисциплинам и участия в различных творческих мероприятиях на базе института и других сценических площадках;
- формирование способности учиться у профессионалов своего дела в различных областях театрального производства, перенимать их опыт;
- проверка степени готовности будущего специалиста к самостоятельной работе в условиях реального производства;
- формирование умения вести конструктивный диалог и вербально выражать свою мысль;
- развитие потребности в самопознании и самоусовершенствовании.

Освоение дисциплины проходит в соответствии с утвержденным рабочим планом подготовки:

Формы обучения	**Аудиторные часы**		**Часы на самост. работу**	**Всего з.е. / часов**	**Формы контроля**
	Групповые / индивидуальные занятия	**Сес. конс.**			
Очная	8 семестр: 180 часов	-	360	15 / 540	Зачет с оценкой
	Всего: 180 часов	**-**	**360**	**15 / 540**	

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

1. Разделы и темы практики

Содержание практики определяется индивидуально. Основной задачей является получение опыта профессиональной деятельности, создание не ученических работ, имеющих косвенное отношение к делу, а профессиональных проектов, реализованных в современном театре. Во время практики студент должен столкнуться с реальными творческими и производственными задачами. Практика проходит в течение 9 семестра. В течение этого времени студентом должен быть выполнен проект.

В период производственно-творческой практики студент может:

- участвовать в выпуске спектакля в качестве художника-постановщика (в Учебном театре под руководством педагога-режиссера или на иной сценической площадке);
- курировать театральную выставку;
- курировать театральный перфоманс;
- участвовать в реализации творческого проекта в качестве художника-постановщика и т.п.

Во время практики студенты готовят отчет.

2. Распределение часов по разделам, темам и формам обучения

Разделы и темы	Распределение часов / формы обучения											
	Очная				Очно-заочная				Заочная			
	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.	Лекц.	Пр. / Сем.	Инд.	Сам.
Раздел 1	**-**	**180**	**-**	**360**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Всего	**-**	**180**	**-**	**360**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Консульт.	**-**			**-**	**-**			**-**	**-**			**-**
ВСЕГО	**540**				**-**				**-**			

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

В самостоятельную работу студента по практике 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.

2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Итогом практики является письменный отчет с отзывом из театра.

Зачет с оценкой проводится в форме устного опроса студентов по разделам и темам практики.

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 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.

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

1. Официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mkrf.ru/ (дата обращения: 01.08.2022).
2. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. [Электронный ресурс]. URL: http://www.rosmintrud.ru/ (дата обращения: 01.08.2022).
3. ДОКА центр. Генеральный подрядчик по сценическим технологиям. [Электронный ресурс]. URL: http://www.doka.ru/ (дата обращения: 01.08.2022).
4. Информационный портал «Охрана труда. Техника безопасности». [Электронный ресурс]. URL: http://www.tehbez.ru/ (дата обращения: 01.08.2022).
5. Информационный портал «Сценический портал». [Электронный ресурс]. URL: http://www.stage.variety.ru/ (дата обращения: 01.08.2022).
6. Звуковое оборудование, световое оборудование, LED освещение, продажа, аренда, прокат, ремонт. Профессиональное звуковое и световое оборудование. [Электронный ресурс]. URL: http://www.multimusic.ru/ (дата обращения: 01.08.2022).

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для успешного и полного освоения дисциплины в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание сопоставлению «теории и практики», т.е. реальной практической деятельности художников-постановщиков и лекционному материалу по профессиональным дисциплинам.

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. Самостоятельная работа студентов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при подготовке к занятиям и промежуточной аттестации по дисциплине и прохождении тестов.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Проекторы, светодиодный модульный экран, акустическая система, микшерный пульт, комплект коммутации, микрофоны, пианино, сценический свет, фортепиано
2. Зал для самостоятельной работы (коворкинг), многофункциональный зал

Рабочие места, оборудованные мебель: столы, стулья и компьютеры с выходом в интернет

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

«ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА»

Рабочая программа

Специальность высшего образования
52.05.03 Сценография

Специализация
«Художник-постановщик театра»

Год приема – **2026**

форма обучения – **очная**

Автор-составитель:
Кочергин Эдуард Степанович, профессор

© РГИСИ, 2026

Калининград, 2026

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Информационная карточка рабочей программы

Специальность высшего образования	52.05.03 Сценография
Специализация	Художник-постановщик театра
Образовательная программа	Художник-постановщик театра
Год приема студентов	2024
Реализуемые формы обучения	Очная
Раздел рабочего учебного плана	Блок 2. Практики
Вид практики	Производственная
Наименование практики	Преддипломная практика
Способ проведения практики	Стационарная или выездная
Форма проведения практики	Непрерывно, с начала 10 семестра
Трудоемкость практики	24 зачетные единицы / 864 часа (16 недель)
в том числе в форме практической подготовки:	*288 часов*

Руководство практикой осуществляется руководителем от Института и от учреждения культуры (режиссер, художник-постановщик театра).

При прохождении практики студент обязан:

- подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, действующим в организации;
- изучить и строго соблюдать правила охраны труда техники безопасности;

По завершении преддипломной практики руководитель от организации исполнительских искусств должен дать письменную характеристику на студента о приобретенных навыках, исполнительности и инициативности в работе.

Во время прохождения преддипломной практики студент в контакте с руководителем готовит предварительный вариант своей выпускной квалификационной работы.

Работа с режиссером над пьесой (разбор пьесы, взгляды режиссера на сценографию данного произведения) является одним из самых важных моментов преддипломной практики, позволяющим создать сценографию своего дипломного спектакля (выпускной квалификационной работы), с учетом практической деятельности организации исполнительских искусств – места проведения практики.

2. Перечень планируемых результатов освоения практики

Преддипломная производственная практика как часть основной образовательной программы является завершающим этапом обучения и проводится после освоения студентами программы теоретического и практического обучения. Она предусмотрена для закрепления и расширения знаний студентов, получения профессионального опыта, приобретения более глубоких практических навыков по будущей профессии.

Практика представляет самостоятельную работу студента над спектаклем в качестве художника-постановщика театра.

В результате прохождения преддипломной практики студент должен закрепить владение следующими компетенциями, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки (специальности):

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1. Выявляет проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления. УК-1.2. Осуществляет поиск решений

	проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта УК-1.3. Вырабатывает стратегию действий по разрешению проблемных ситуаций
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1. Участвует в разработке концепции проекта УК-2.2. Разрабатывает план реализации проекта, с учетом возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планирует необходимые ресурсы УК-2.3. Осуществляет мониторинг хода реализации проекта, корректирует отклонения, вносит дополнительные изменения в план реализации проекта, уточняет зоны ответственности участников проекта
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	УК-3.1. Демонстрирует понимание принципов командной работы УК-3.2. Руководит членами команды для достижения поставленной цели
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	УК-4.1. Осуществляет деловую коммуникацию в устной и письменной формах, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия УК-4.2. Использует современные информационно-коммуникативные средства для решения коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках УК-4.3. Переводит деловые и академические тексты с иностранного языка или на иностранный язык
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1. Демонстрирует понимание особенностей различных культур и наций УК-5.2. Выстраивает социальное взаимодействие, учитывая общее и особенное различных культур и религий
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни	УК-6.1. Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), оптимально их использует для успешного выполнения порученного задания УК-6.2. Определяет приоритеты личностного роста и способы совершенствования собственной деятельности на основе самооценки
ОПК-1. Способен применять теоретические и исторические знания в профессиональной деятельности, постигать произведение искусства в широком культурно-историческом контексте в связи с	ОПК-1.1. Понимает специфику различных культур, разбирается в основных жанрах различных видов искусства ОПК-1.2. Анализирует произведение искусства в широком культурно-

эстетическими идеями конкретного исторического периода	историческом контексте в совокупности с эстетическими идеями конкретного исторического периода
ОПК-2. Способен руководить и осуществлять творческую деятельность в области культуры и искусства	ОПК-2.1. Разрабатывает концепцию создания сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.2. Участвует в создании эстетически целостного сценического или литературного произведения (творческого проекта) ОПК-2.3. Руководит созданием сценического или литературного произведения (творческого проекта)
ОПК-3. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности	ОПК-3.1. Отбирает, анализирует и систематизирует информацию, необходимую для осуществления профессиональной деятельности ОПК-3.2. Использует информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
ПК-1. Готов к созданию авторского художественного проекта сценического оформления спектакля (концерта, представления)	ПК-1.1. Учитывает все составляющие проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, программы) ПК-1.2. Использует новейшие достижения в области театрально- постановочной техники, технологии и новых материалов, для изготовления компонентов сценического оформления ПК-1.3. Учитывает особенности различных выразительных средств при их применении в постановочной работе ПК-1.4. Свободно осуществляет свои замыслы, изображая любые пространственные формы – отдельные предметы, архитектуру, пейзаж, человеческую фигуру, как с натуры, так и используя зрительную память и воображение ПК-1.5. Использует цвет и свет как важнейшие средства театральной выразительности ПК-1.6. Находит новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценическое пространство ПК-1.7. Использует различные техники и технологии создания эскизов декораций, чертежей фронтальных проекций и планов, габаритных чертежей, рабочих макетов, эскизов бутафории, мебели и реквизита, эскизов костюмов и особо сложного грима

ПК-2. Способен осуществлять руководство и авторский контроль группой художников (художник по костюму, художник по свету, художник по видео, художник по гриму) при подготовке спектакля (концерта, представления).	ПК-2.1. Учитывает основные этапы планирования проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, программы) ПК-2.2. Учитывает специфику творческого процесса, связанного с созданием костюмов, светового оформления, видеопроекционного оформления и грима ПК-2.3. Организовывает слаженную работу разнородного коллектива ПК-2.4. Использует основы методологии организации работы коллектива и грамотно ставит задачи художественно-творческого характера
ПК-3. Способен осуществлять в процессе производства авторский контроль и авторское руководство художниками- технологами, работниками производственных мастерских, осуществляющими производство и эксплуатацию материальной части спектакля (концерта, представления)	ПК-3.1. Понимает специфику творческих и технологических процессов, связанных с производством и эксплуатацией проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, представления) ПК-3.2. Осознает особенности технических и творческих профессий в театре, механизмы взаимодействия между участниками процесса по выпуску проекта ПК-3.3. Способен существовать в системе коллективного творчества, грамотно ставить задачи для решения вопросов художественно-технологического и эксплуатационного характера ПК-3.4. Способен оценить текущее состояние материальной части оформления спектакля в соответствии со специализацией
ПК-4. Готов к исполнению обязанностей главного художника организации в соответствующей области исполнительских искусств	ПК-4.1. Способен организовать и контролировать процесс создания материального оформления в профессиональной организации исполнительских искусств в соответствии со специализацией ПК-4.2. Анализирует актуальную картину мирового и отечественного театрального процесса; обладает навыком объективной оценки театральной работы как своей, так и коллег по цеху ПК-4.3. Понимает особенности организации театральных подразделений и специфику творческого процесса, связанного с реализацией художественного проекта сценического оформления драматического или музыкального спектакля (концерта, представления) в соответствии со специализацией

	ПК-4.4. Способен нести социальную и этическую ответственность за принятые решения, учитывая цену ошибки; вести обучение и оказывать помощь работникам ПК-4.5. Способен самостоятельно вести поиск работы на рынке труда, использовать методы экономической оценки художественных проектов, интеллектуального труда ПК-4.6. Способен контролировать состояние комплекса материального оформления драматических, музыкальных спектаклей (концертов, представлений) текущего репертуара
ПК-5. Способен использовать и творчески осмыслять новейшие достижения в области театральной техники, технологии и новых материалов в соответствующей области профессиональной деятельности	ПК-5.1. Обладает комплексной информацией, касающейся театрально-постановочной техники и технологии изготовления компонентов сценического оформления в соответствующей области ПК-5.2. Анализирует новейшие достижения в области театральных технологий и новых материалов в своей профессиональной области, с точки зрения художественной выразительности ПК-5.3. Применяет в творческой работе новейшие достижения в области сценической техники, технологии и новых материалов в соответствующей профессиональной области
ПКО-1. Готов к созданию авторского художественного проекта в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля	ПКО-1.1. Планирует этапы создания авторского художественного проекта спектакля (представления, концерта) и его компонентов в соответствии со специализацией ПКО-1.2. Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и методах, используемых при создании авторского художественного проекта в соответствии со специализацией ПКО-1.3. Свободно формулирует и осуществляет свои творческие замыслы, используя различные художественно-выразительные средства, создавая авторский проект в соответствии со специализацией ПКО-1.4. Способен находить новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценические особенности и основные средства театральной выразительности (цвет и свет) ПКО-1.5. Понимает специфику творческой

	работы, связанной с созданием художественного авторского проекта оформления спектакля в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля ПКО-1.6. Придерживается норм этики делового общения ПКО-1.7. Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд

В результате освоения данной дисциплины обучающийся должен:

ЗНАТЬ	Принципы анализа пьесы, при работе над новой постановкой.
	Принципы работы с режиссером над созданием художественного решения спектакля.
	Принципы воплощения авторского проекта художественного оформления спектакля, в виде изобразительного материала.
	Принципы воплощения авторского проекта художественного оформления спектакля, во время создания спектакля на сцене.
	Принципы работы со сценическим светом, при воплощении авторской проекта художественного оформления спектакля.
	Принципы составления технологической документации, при воплощении авторской проекта художественного оформления спектакля.
УМЕТЬ	Творчески применять полученные знания при решении конкретных практических задач, при воплощении авторской проекта художественного оформления спектакля.
	Анализировать пьесы, при работе над новой постановкой.
	Работать с режиссером над созданием авторской проекта художественного оформления спектакля.
	Воплощать авторскую концепцию в виде изобразительного материала, при создании авторского проекта художественного оформления спектакля.
	Воплощать авторский проект художественного оформления спектакля, во время создания спектакля на сцене.
	Работать со сценическим светом, при воплощении авторской проекта художественного оформления спектакля.
	Выполнять технологическую документацию, при воплощении авторской проекта художественного оформления спектакля.
ВЛАДЕТЬ	Навыком работы с режиссером над созданием авторской проекта художественного оформления спектакля.
	Навыком воплощать авторскую концепцию в виде изобразительного материала, при создании авторского проекта художественного оформления спектакля.
	Навыком воплощать авторский проект художественного оформления спектакля, во время создания спектакля на сцене.
	Навыком работы со сценическим светом, при воплощении авторской проекта художественного оформления спектакля.
	Навыком выполнять технологическую документацию, при воплощении авторской проекта художественного оформления спектакля.

3. Место практики в реализации основной образовательной программы

Преддипломная практика осуществляется в сроки, предусмотренные утвержденными графиками учебного процесса, в сочетании со знаниями, полученными на таких дисциплинах, как «Сценографическая композиция», «Композиция сценического костюма», «Технология театрального производства», «Макетирование».

4. Объем практики, время ее проведения и формы контроля

Формы обучения	Семестр, количество недель	Аудиторные часы	Часы на самост. работу	Всего з.е. / часов	Формы контроля
Очная	10 семестр, 16 недель	288	576	24 / 864	Зачет с оценкой

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ

Производственная – преддипломная практика проводится в профессиональных организациях исполнительских искусств, с которыми у Института заключены соответствующие договоры. На время практики организация исполнительских искусств заключает со студентом договор. Студент зачисляется на должность в соответствии с выбранным им профилем работы, либо с ним заключается соответствующий гражданско-правовой договор.

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.

Руководитель практики от Института по мере необходимости (не реже, чем раз в неделю) встречается со студентами, обсуждает проделанную работу.

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Главной целью данной практики является осуществленная постановка спектакля в театре, включающая в себя:

1. Работа с пьесой: студент должен произвести анализ произведения, собрать визуальный материал для работы над сценографией.

2. Работа с режиссером: определить основные направления создания художественного образа спектакля.

3. Создание сценографического решения спектакля: совместно с режиссером и под руководством мастера курса студент создает сценографическое решение спектакля.

4. Создание проекта:

а) эскизы декораций (макет): студент создает эскизы декораций на все картины спектакля, при необходимости изготавливается макет;

б) эскизы костюмов: создание эскизов костюмов всех персонажей и смен одежды на протяжении всего спектакля;

в) технологическая часть проекта: габаритные чертежи элементов декорации в масштабе 1:20, мебель в масштабе 1:10, планировки всех картин и перемен в декорациях, развеска по штанкетным подъемам. Технологическое описание декорации: в данный раздел входит описание материалов, фактур и способов изготовления декораций. Описание монтировки декорации: автор описывает, в какой последовательности и с какими особенностями монтируются декорации к спектаклю. Технологическая разработка костюмов: к эскизам костюмов прилагается технологическое описание особенностей кроя, ткани и фактуры, из которых шьются костюмы с приложением выкрасок. Отдельно эскизы обуви, головных уборов. В особенных случаях эскизы грима. Реквизит: создание эскизов реквизита по списку, полученному от режиссера, эскизы должны быть с габаритами размера, если реквизит изготовляется, то прилагаются чертежи в масштабе 1:10 с цветом и указанием фактур.

IV. АТТЕСТАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1. Отчет о практике

Итогом практики является сценографическая разработка спектакля.

Студент должен предоставить:

- эскизы декораций (макет);
- эскизы костюмов;
- разработку технологической части проекта;
- отзыв руководителя практики от театра.

При осуществлении постановки спектакля дополнительно к отзыву руководителя представляются: афиша, театральная программка с именем художника-исполнителя, решение художественного совета театра.

2. Зачет по практике

Зачет по практике проводится не позднее чем через 2 недели после ее окончания.

Зачет по практике проводится комиссией, в которую входят декан факультета (председатель комиссии), руководитель практики от института, руководитель курса, заведующий кафедрой и преподаватели кафедры, назначенные деканом факультета.

К зачету допускаются студенты, представившие все документы по результатам практики.

Комиссия на зачете оценивает представленную студентом творческую работу, учитывает отзыв руководителя от театра.

V. ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

Основная литература:

1. Альтшуллер, А.Я. Реконструкция старинного спектакля. — М.: ГИТИС, 1989.- 120 С.

2. Акимов, Н.П. Театральное наследие. В-2 тт. — Л., 1970.- 430 С.

3. Базанов, В.В. Театральная техника в образном решении спектакля. — М., 1970.-120 С

4. Бачелис, Т. Эволюция сценического пространства (от Антуана до Крэга). Западное искусство. XX век. — М., 1978.-120 с.
5. Мочалов, Ю.В. Композиция сценического пространства. — М., 1981.-90 с.
6. Фаворский, В.А. Литературно-теоретическое наследие. (Композиция). — М., 1988.-120 с.

Дополнительная литература:

1. Березкин, В.И. Искусство сценографии мирового театра. От истоков до середины XX в. — М., 1997.-130 с.
2. Березкин, В. Художник в театре Чехова. — М., 1987.- 80 с.
3. Гасснер, Дж. Форма и идея в современном театре. — М., 1959.- 120 с.
4. Гвоздев, А. Возникновение сцены и театрального здания нового времени. Очерки по истории европейского театра. — Пг., 1923.- 100 с.
5. Гвоздев, А. Иосиф Фуртенбах и оформление спектакля на рубеже XVI-XVII вв. — Л., 1929.- 90 с.
6. Даниэль, С.М. Искусство видеть. — Л., 1990.120 с.
7. Козлинский, В., Фрезе, Э. Художник и театр. — М., 1975.-90 с.
8. Лукомский, Г. Античные театры и традиции в истории эволюции театрального здания. — СПб, 1913.- 80 с.
9. Михайлова , А.А. Образ спектакля. — М., 1978.- 80 с.
10. Сосунов, Н.Н. От макета к декорации. — М., 1964.-120 с.
11. Финкельштейн, Е. Театральная техника XVI-XVII вв. — П., 1927.-110 с.
12. Френкель, М.Г. Пластика сценического пространства. — К., 1987.- 100 с
13. Чернова, А. Все краски мира, кроме желтой. Опыт пластической характеристики персонажа у Шекспира. — М., 1987.- 230 с.

Ресурсы сети «Интернет»:

1. Государственный Эрмитаж. [Электронный ресурс]. URL: http://www.hermitagemuseum.org/ (дата обращения: 29.08.2022).
2. Книги и учебники по сценографии. [Электронный ресурс]. URL: http://vk.com/topic-79875998_31034435 (дата обращения: 29.08.2022).
3. Русский музей. [Электронный ресурс]. URL: http://rusmuseum.ru/ (дата обращения: 29.08.2017).
4. Шеповалов, В.М. Сценография – пространственное решение спектакля. [Электронный ресурс] URL: http://lib.vkarp.com/2013/08/07/шеповалов-в-м-сценография-пространст/ (дата обращения: 29.08.2022).

VI. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ХОДЕ ПРАКТИКИ

При прохождении практики студент использует программное обеспечение на уровне Microsoft Office 2003 (или его последующая модификация), Microsoft Word, Microsoft Excel, AutoCAD, Adobe Photoshop. В случае если характер практики студента требует дополнительного программного обеспечения, кафедра и Институт обеспечивают студенту возможность пользования таким программным продуктом.

VII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

1. Проекторы, светодиодный модульный экран, акустическая система, микшерный пульт, комплект коммутации, микрофоны, пианино, сценический свет, фортепиано.
2. Зал для самостоятельной работы (коворкинг), многофункциональный зал:

Рабочие места, оборудованные мебель: столы, стулья и компьютеры с выходом в интернет

.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Калининграде – «Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства»

Введение в специальность

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Кафедра театра, кино и телевидения**
Учебный план 2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx
52.05.03 СЦЕНОГРАФИЯ

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108	Виды контроля в семестрах:
в том числе:		зачет с оценкой 2
аудиторные занятия	56	
самостоятельная	43	
часов на контроль	9	

Программу составил(и):

б/с, Доцент Хмелева Надежда Петровна

Рабочая программа дисциплины

Введение в специальность

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 52.05.03 Сценография (приказ Минобрнауки России от 16.11.2017 г. № 1117)

составлена на основании учебного плана:

2026 Художник-постановщик театра (Белова Н.Ю.) очная.plx

утвержденного учёным советом вуза от 12.02.2026 протокол №1/8.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Кафедра театра, кино и телевидения

Срок действия программы: 2026-2031 уч.гг.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1	Цель изучения дисциплины: Начинающим обучение студентам дать представление о роли художника в создании спектакля. Познакомить с театральным пространством Петербурга с посещением театральных музеев, выставок и обсуждением сценографии спектаклей.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Блок.Часть	ФТД
Дисциплина должна дать будущим театральным художникам исторические и теоретические представления об их профессии, подвести студента к пониманию важнейшей роли художника спектакля в современном театре. Дать определение искусства сценографии как вида художественного творчества.	
Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
1	История (история России, всеобщая история)
2	История зарубежного театра
3	История зарубежной литературы
Изучение данного курса создает основу для последующего или параллельного освоения студентом следующих дисциплин и практик:	
1	Сценографическая композиция
2	Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
3	Художественно-творческая работа

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ
ПКО-1: Готов к созданию авторского художественного проекта в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля
ПКО-1.1: Планирует этапы создания авторского художественного проекта спектакля (представления, концерта) и его компонентов в соответствии со специализацией
ПКО-1.2: Обладает комплексной информацией о средствах, инструментах и методах, используемых при создании авторского художественного проекта в соответствии со специализацией
ПКО-1.3: Свободно формулирует и осуществляет свои творческие замыслы, используя различные художественно-выразительные средства, создавая авторский проект в соответствии со специализацией
ПКО-1.4: Способен находить новые живописно-пластические средства для каждого спектакля, творчески используя сценические особенности и основные средства театральной выразительности (цвет и свет)
ПКО-1.5: Понимает специфику творческой работы, связанной с созданием художественного авторского проекта оформления спектакля в творческом сотрудничестве с режиссером-постановщиком и другими создателями спектакля
ПКО-1.6: Придерживается норм этики делового общения
ПКО-1.7: Способен самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры, на научной основе организовать свой труд

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	- исторические и теоретические представления о профессии;
3.1.2	- определение искусства сценографии как вида художественного творчества;
3.2	**Уметь: -**
3.3	**Владеть:**
3.3.1	- пониманием важнейшей роли художника спектакля в современном театре;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)			
Код занятия	**Код занятия**	**Код занятия**	**Код занятия**
	Раздел 1. Введение в театральное пространство Санкт-Петербурга		
1.1	Посещение экспозиции Петербургского музея театрального и музыкального искусства. /Лек/	1	**4**
1.2	Посещение фондов театрально-декорационного искусства Петербургского музея театрального и музыкального искусства. /Лек/	1	**4**
1.3	Посещение фондов театрального костюма Петербургского музея театрального и музыкального искусства. /Лек/	1	**4**
1.4	Посещение музея Александринского театра. /Лек/	1	**2**
1.5	Посещение музея БДТ им. Г.А. Товстоногова /Лек/	1	**2**

	Раздел 2. Поиски нового театрального пространства в театре на рубеже XIX и XX веков		
2.1	Символистский театр и попытка дематериализации сценического пространства. /Лек/	1	**2**
2.2	Филосфское пространство Г.Крэга. /Лек/	1	**2**
2.3	Пространство и музыка в декорациях А.Аппиа. /Лек/	1	**2**
2.4	«Рельефная сцена» Г.Фукса и сцена-арена М.Рейнгардта. /Лек/	1	**2**
2.5	Самостоятельная работа. /Ср/	1	**6**
	Раздел 3. Русское театрально-декорационное искусство конца XIX – начала XX века		
3.1	Художники Мамонтовского кружка. В.Поленов, В.Васнецов, М.Врубель, К. Коровин. /Лек/	1	**2**
3.2	Театральные работы А.Бенуа. /Лек/	1	**2**
3.3	К. Малевич и В. Татлин в театре. /Лек/	1	**2**
3.4	Работы Л.Бакста в Дягилевских сезонах. /Лек/	2	**2**
3.5	Декорации и костюмы А.Головина в спектаклях В.Мейерхольда. /Лек/	2	**2**
	Раздел 4. Трехмерность пространства в кубофутуристической декорации		
4.1	Кубистические декорации А.Экстер в спектаклях Камерного театра. /Лек/	2	**2**
4.2	Футуристические декорации Д.Балла. /Лек/	2	**2**
	Раздел 5. Конструкция – новая форма подхода к сценическому пространству		
5.1	Конструктивисты Л.Попова и В.Степанова в спектаклях В.Мейерхольда. /Лек/	2	**2**
5.2	Конструктивизм в Камерном театре. Братья В.и Г. Стенберги. /Лек/	2	**2**
5.3	Сценография в спектакля. Э.Пискатора. /Лек/	2	**2**
	Раздел 6. Пространство – сущность мира спектакля		
6.1	Спектакли Й.Свободы. /Лек/	2	**2**
6.2	Спектакли Д.Боровского. /Лек/	2	**2**
6.3	Спектакли Э.Кочергина. /Лек/	2	**2**
	Раздел 7. Внесценная декорация		
7.1	Спектакли С.Бархина. /Лек/	2	**2**
7.2	Спектакли А.Орлова. /Лек/	2	**2**
7.3	Спектакли А.Шишкина. /Лек/	2	**2**
7.4	Самостоятельная работа. /Ср/	2	**37**
7.5	Самостоятельная подготовка /ЗаО/	2	**9**

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету с оценкой:

1. Игровое пространство древнегреческой и древнеримской сцены.
2. Симультанная сцена средневековой мистерии.
3. Пространственные решения в постановках Ф. Брунеллески в соборах Флоренции.
4. Новое пространство перспективной декорации.
5. Игровые пространства в английском театре эпохи Шекспира.
6. Появление сцены-коробки и театральные эффекты первой половины XVII века.
7. Иллюзия бесконечного пространства в декорациях династии Бибиен.
8. Романтическая декорация и усовершенствование сценической техники.
9. Новый подход к павильонной декорации в «Свободной театре» А. Антуана.
10. Революция сценического пространства. Г. Крэг.

11. Революция сценического пространства. А. Аппиа.
12. Пространственные решения в Камерном театре. От кубизма к конструктивизму.
13. Новая формула театрального пространства в конструктивизме.
14. Внесценные декорации.
15. Пространство в спектаклях Й. Свободы.
16. Пространство в спектаклях Д. Боровского.
17. Пространство в спектаклях Э. Кочергина.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрены

5.3. Фонд оценочных средств

см. приложение

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:
1. Бачелис, Т. Эволюция сценического пространства (от Антуана до Крэга) // Западное искусство. XX век. М. 1978.
2. Березкин, В. И. Искусство сценографии мирового театра. От истоков до середины XX века. М. 1997.
3. Гвоздев, А. Возникновение сцены и театрального здания нового времени // Очерки по истории европейского театра. Пг. 1923.
4. Данилова, И. Брунеллески и Флоренция. М. 1991.
5. Камерный театр и его художники. М. 2014.
6. Костина, Е. М. Художники сцены русского театра XX века. М. 2002.
7. Кулешова, В. Н. Эдуард Кочергин. Л. 1990.
8. Михайлова, А. А.Мейерхольд и художники. М. 1995.
9. Михайлова, А. А., Кречетова, Р. П. Давид Боровский. М. 2002.
10. Реконструкция старинного спектакля // Сборник научных трудов ГИТИС. М. 1990.
11. Смирнов, А. Английский театр в эпоху Шекспира //Очерки по истории европейского театра. Пг. 1923.

Дополнительная литература:
1. Бачелис, Т. Шекспир и Крэг. М.1985.
2. Боянус, С. Средневековый театр // Очерки по истории европейского театра. Пг. 1923.
3. Гвоздев, А. Оперно-балетные постановки во Франции XVI-XVII веков // Очерки по истории европейского театра. Пг.1923.
4. Корндорф, А. С. Дворцы Химеры. М. 2011.
5. Финкельштейн, Е. Жак Копо и театр Старой голубятни. Л. 1971.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
1. История возникновения и развития Театрального музея в Петербурге. [Электронный ресурс] // Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства. URL: http://www.theatremuseum.ru/ru/mtm_hst.html/ (дата обращения: 02.09.2022).
2. Коллекции Русского музея. [Электронный ресурс] // Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства. URL: http://www.theatremuseum.ru/ru/mtm_clc.html/ (дата обращения: 02.09.2022).

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность оборудованием и техническими средствами обучения
Аудитория	Аудитория для проведения учебных занятий: стеллажи – 2 шт, столы ученические 6 шт., стол для преподавателя – 1 шт., стулья ученические – 6 шт.,, кресло для преподавателя – 1 шт., Подиум квадратный – 2 шт., Мольберт – 6 шт., Ширма, трехсекционная – 12 шт., Оборудование и технические средства обучение: Интерактивный комплекс – 1 шт.
Зал для самостоятельной работы (коворкинг), многофункциональный зал	Рабочие места, оборудованные мебелью: столы, стулья и компьютеры с выходом в Интернет

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

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:
- В самостоятельную работу студента по дисциплине включается изучение основной и дополнительной литературы, указанной в настоящей программе.

Для успешного и полного освоения дисциплины «Введение в специальность» в самостоятельной работе студенту следует уделить особое внимание изучению коллекций театральных музеев, посещению спектаклей и сценографических выставок.

Приложение 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 дисциплины, а определяется освоением ее в целом.